

КУЙВАШЕВ
Евгений Владимирович
Губернатор
Свердловской области

Дорогие друзья!

Добрая слава Свердловской области, высокая репутация региона определяются не только богатствами уральских недр и мощной промышленностью. Свердловская область обрела и укрепляет мировую известность благодаря своему интеллектуальному, научному, культурному богатству.

Это великая миссия деятелей культуры и искусства – создавать славу, известность и позитивный имидж Свердловской области и России, посредством культуры и искусства объединять людей, делать наш регион понятней и ближе для международного сообщества.

Сегодня, когда Екатеринбург стал российским претендентом на право проведения в 2020 году Всемирной универсальной выставки, такое позиционирование Свердловской области имеет особое значение.

Приветствую появление журнала «Культура Урала» и желаю новому изданию стать профессиональным, надежным проводником в мир искусства, доброжелательным и увлекательным собеседником для своих читателей, нести свет культуры и искусства широким читательским кругам.

В добрый путь!

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

Ощущение: это очень правильно — издавать такой журнал. Уж если мы считаем себя, и по праву, третьей культурной столицей страны, то как-то даже неловко не иметь специального издания. Но главное, конечно, не в самом «атрибуте культурного уровня», а в том, что появилось печатное пространство для общения творцов и читателей, профессионалов и любителей искусства. Есть «место встречи», для информации и анализа, представления людей и идей, обсуждений, разговора об истории, дне сегодняшнем и будущем.

А про культурную столицу — не только Екатеринбург, всей Свердловской области есть чем за это звание ответить, есть кем и чем гордиться. И в театральном, изобразительном, киноискусстве, и в музыке, литературе, народном мастерстве. Мир покоряют голоса Екатерины Сюриной и Любови Петровой, звучание скрипки Бориса Белкина и роля Ильи Итина, графика Виталия Воловича, живопись Миши Брусиловского, пьесы Николая Коляды, фильмы Алексея Федорченко... В «золотом списке» российской культуры имена кинорежиссеров Мотыля, Панфилова, Хотиненко, композиторов Бибергана, Кобекина, актеров Плотникова, Филозова... Все они — возвращены на свердловской земле, это самоцветы уральской огранки. И сегодня наши творческие школы — консерватория, театральный институт, музыкальные и художественные училища — продолжают успешно «гранить» таланты. Кстати, это тоже тема для разговора в журнале.

Но не будем сейчас о темах и планах. Еще не время: первый номер, пока «младенец». Хочется просто сказать читателям и «писателям» — уже состоявшимся и потенциальным авторам журнала: давайте привыкать к тому, что он у нас есть, и радоваться этому.

К 100-летию Екатеринбургского государственного театра оперы и балета

4 Слово директора

Андрей Шишкин
«Дважды золотой» юбилей. И — дальше!

7 Слово критика

Лариса Барыкина
Предъюбилейный прорыв. В предчувствии нового века

10 Накануне премьеры

Алла Лапина
И снова «Борис Годунов», но новый...

12 Мастер

Вера Сумкина
Поверить в «Сказки Гофмана»

14 Событие

Александр Колотурский:
«Выполнять свою миссию»
II Симфонический форум России в Екатеринбурге

17 Сезон открыт

Марина Романова
Одно общее Коляда-дело

20 Громкий проект

Полина Агранова
Мечта воплощенная
Гастроли Московского театра на Таганке в Екатеринбурге

22 Сезон грядущий

Полина Агранова
От Анны Карениной до... Интернета
Новые постановки Свердловского академического театра драмы

24 Сцена

Интервью художественного руководителя Каменск-Уральского драматического театра Людмилы Матис
Поляна счастья и тревог «Драмы номер три»

28 Перемена декораций

Екатерина Шакшина
Пока ТЮЗ не дома...

30 Лица

Екатерина Шакшина
Три актрисы
Главные роли Светланы Замараевой

32 Сезон грядущий

Екатерина Шакшина
Два спектакля в один вечер: теперь можно!
К открытию Новой сцены Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии

34 Гастроли

Екатерина Шакшина
«Почувствовать другого зрителя»
Интервью генерального директора СГАТМК Михаила Сафронова

36 Художник и власть

Протянуть творцу руку помощи. Материальной
Стипендии министерства культуры Свердловской области увеличены вдвое

38 Арт-гостиная

Вокруг Высоцкого
Разговор с Мариной Влади ведет министр культуры Свердловской области Алексей Бадаев

40 Фестиваль

Наталья Решетникова
Ура! Ура! К нам едет «Петрушка Великий»!
VI Международный фестиваль театров кукол в Екатеринбурге

42 Год Германии в России

Unsere Gast Deutschland
Megaпазл

44 Что написано

Евгений Зашихин
Русские сказки
Предпрокатный показ кинодрамы Василия Сигарева «Жить»

46 Проект

Ксения Телешова
«Меняется библиотека в меняющемся мире»

48 Эссе

Алексей Бадаев
Делюсь...

50 Событие

Ирина Вольхина
Точка-точка-биеннале
Фестиваль «УралГРАФО»

52 Проблема

Наталья Подкорытова
«Все, что останется после меня...»
Сохранение наследия художников становится проблемой для их родственников, друзей, коллег

54 Лица

Надежда Павлова
Эффект инноваций в изобразительном искусстве
Юбилейная выставка работ художника Андрея Елецкого

56 Выставка

Ксения Телешова
«Девушка с веслом», или Живопись «на троих»
Экспозиция работ Евгении Акуловой, Елены Гладышевой и Лидии Чупряковой

58 Лица

Влюбленный в родной край
К 90-летию со дня рождения первого почетного гражданина Свердловской области И.Д. Самойлова

60 Фестиваль

Наталья Бабушкина
Радуга радости над Чусовой
Межрегиональный туристский фестиваль «Чусовая России»

62 Выставка

Попали под фотообстрел
Экспозиция работ фотохудожника Виталия Пустовалова

64 Доступно всем

Надежда Павлова
Жемчужина на берегу Исети
Дом Севастьянова открыт для посетителей

В конце сентября выйдет в свет второй номер журнала «Культура Урала». В нем, наряду с другими, будут отражены и события, анонсируемые на этой странице

«ПОДВИГ ПО ПЛАНУ» В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ул. Вайнера, 11) состоялась презентация масштабного мультимедийного выставочного проекта «Подвиг по плану». Его подготовка шла около года. Был разработан виртуальный тур, отреставрировано 18 полотен и собрано более 500 фотоснимков тружеников промышленных предприятий (в экспозицию вошло 300).

Выставка, посвященная индустриальной теме в искусстве Урала, охватывает период от промышленного бума первых пятилеток до 70–80-х годов прошедшего столетия. Проект включает в себя как произведения из собрания музея, так и большое количество документальных материалов из частных и заводских архивов.

Виртуальную экспозицию, представляющую наиболее выразительные работы из коллекции музея в пространстве реальных заводских цехов, можно посетить из любой точки планеты и в любое время суток. Это прецедент в музейной практике Урала.

Большая часть отреставрированных живописных произведений прошла несколько десятилетий в запасниках музея или никогда прежде не выставлялась. Среди возвращенных к жизни работ известная картина народного художника РСФСР, заслуженного деятеля искусств РСФСР Игоря Симонова «Мои герои» (на снимке).

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ БИЕННАЛЕ. ДВА ГОДА СПУСЯ

С 13 сентября по 22 октября в Свердловской области пройдет II Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Это уникальное по концепции и масштабу событие в мире искусства и культуры включает Средний Урал в мировой гуманитарный и художественный контекст.

Уральская индустриальная биеннале — не просто художественный проект, но и новый уверенный шаг к сотрудничеству арт-сообщества с бизнес-сообществом, действующими предприятиями и крупными компаниями региона. Готовность Среднего Урала принимать такой глобальный международный проект — важное конкурентное преимущество Екатеринбурга в борьбе за проведение «ЭКСПО-2020».

I Уральская индустриальная биеннале состоялась в 2010 году. За месяц работы площадки выставки посетили около 60 тысяч человек. Экспозиционное пространство проекта составило более 40 тысяч квадратных метров, в программе основного и специальных проектов было задействовано шесть промышленных площадок. В биеннале приняли участие более 250 художников из 59 стран мира.

Биеннале — это целый комплекс разноформатных событий и проектов, открытых для индивидуальных кураторских, критических и художественных высказываний. Именно это многообразие делает биеннале не только уникальным по концепции и масштабу мероприятием, но и важным ресурсом для развития территории.

Воспроизведен экспонат II Уральской индустриальной биеннале — картина Катерины Поединщиковой «Совещание» (проект Екатеринбургской галереи современного искусства «Летопись современного завода»)

ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

С 15 по 19 сентября в Екатеринбурге будет представлен благотворительный арт-проект «Красота и сила оперы». В нем примут участие французские звезды мирового уровня — тенор Роберто Аланья и киноактриса Катрин Денев. Цель проекта — возрождение традиций благотворительности и меценатства, повышение духовного и культурного уровня свердловчан через приобщение к лучшим образцам мировой музыкальной культуры. Проект состоит из серии мероприятий: состоятся теле- и радиодискуссии; областной фотоконкурс «Сила красоты — сила музыки» на ведущих интернет-порталах; мастер-класс Роберто Аланьи для студентов музыкальных вузов Свердловской области; мастер-класс Катрин Денев для студентов театрального института; встречи участников проекта с ведущими деятелями музыки, театра и кино Свердловской области; встреча Катрин Денев, как посла доброй воли, с детьми, находящимися в трудных жизненных ситуациях.

Финальным аккордом акции станет благотворительный концерт во Дворце игровых видов спорта. Зрителям будет представлено двухчасовое выступление маэстро Роберто Аланьи в сопровождении симфонического оркестра Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского. Дирижировать оркестром будет известный итальянский маэстро Франческо Роза. Также на сцене появятся организатор концерта в Екатеринбурге Елена Еременко — меццо-сопрано и Наталья Вильнер — заслуженный деятель искусств РФ, музыковед. Проект завершится передачей собранных средств в Детский онкогематологический центр при Свердловской областной детской клинической больнице № 1.

Журнал
«КУЛЬТУРА УРАЛА»

№ 1
Август-сентябрь 2012 года

Учредитель
Министерство культуры
Свердловской области

Издатель
ГАУК «Свердловский
государственный академический
театр музыкальной комедии»

Главный редактор
Вера СУМКИНА

Адрес издателя:
620075 Екатеринбург,
пр. Ленина, 47
Телефон (343) 371-40-42

Адрес редакции:
620219 Екатеринбург,
ул. Первомайская, 24в
E-mail: kumagazin@mail.ru

Фото
на 1-й странице обложки
Тимофей РАДЯ

Фото
на 2-й странице обложки
из архива
Екатеринбургского
государственного театра
оперы и балета

Фото
на 3-й и 4-й страницах обложки
Вячеслав ДОНЕЦКИЙ

Использованы иллюстрации,
переданные в редакцию
департаментом информационной
политики губернатора
Свердловской области,
представленные в публикациях
юридическими
и физическими лицами,
а также из архива редакции

Издание отпечатано
в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»
620990 Екатеринбург,
ул. Тургенева, 13
E-mail: sales@uralprint.ru

Заказ № . Тираж 999 экз.
Подписано в печать
5 сентября 2012 года

Отпечатано в соответствии
с качеством предоставленного
оригинал-макета

Свободная цена

*ШИШКИН Андрей Геннадьевич.
Директор Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета с июня 2006 года. В театральной сфере работает 26 лет. Занимал должности директора Костромского областного драматического театра имени А.Н. Островского, заместителя министра культуры и национальной политики БАССР, директора Республиканского академического русского театра драмы Республики Башкортостан, генерального директора Башкирского государственного театра оперы и балета.*

«Дважды золотой» юбилей. И — дальше!

Екатеринбургский театр оперы и балета отмечает свое 100-летие. У нашего театра богатая и славная история. Во все времена здесь работали выдающиеся мастера, истинные творцы: артисты, музыканты.

На протяжении своей вековой истории театр переживал невероятные творческие взлеты, равно как и отступления, которые всегда сменялись новыми подъемами. Мой приход в екатеринбургский театр пришелся на трудный и нестабильный в творческом и социально-экономическом плане период. Переломить сложившуюся на тот момент ситуацию удалось благодаря целому комплексу мер, основными из которых стали пополнение репертуара новыми качественными спектаклями и усиление творческих и технических цехов театра новыми сотрудниками. В коллектив влились специалисты, которые обладают большими опытом и знаниями в сфере профессионального сценического искусства, труппа пополнилась молодыми творческими кадрами. Тем самым мы укрепили театральный организм. В новых условиях театр наладил финансовую деятельность. К нам вернулся зритель.

С 2006 года театр обогатил свой репертуар более чем 20 новыми спектаклями, среди которых оперы «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Травиата», «Тоска», «Мадам Баттерфлай», «Богема», «Гензель и Гретель», «Руслан и Людмила», «Снегурочка», «Царская невеста», «Хованщина», «Пиковая дама», «Любовь к трем апельсинам», «Князь Игорь», «Граф Ори», балеты «Корсар», «Жизель», «Баядерка», «Лебединое озеро», «Каменный цветок», «Любовь и Смерть», «Катя и принц Сиам», *Amore buffo*.

Основополагающими в репертуарной политике театра стали возвращение в афишу названий классического оперного и балетного репертуара, создание спектаклей, являющихся эксклюзивным продуктом, привлечение к сотрудничеству хорошо известных в музыкально-театральном сообществе дирижеров, режиссеров, хореографов, сценографов, способных расширить художественную палитру театра. Над созданием новых постановок в этот период работали дирижеры — Велло Пяхн, Михаэль Гюттлер, заслуженный деятель искусств России Алексей Людмилин, дирижеры Михаил Грановский, Фабио Мастрозелло, Павел Клиничев, народный артист России Александр Лазарев; режиссеры — заслуженные деятели искусств РФ Алексей Степанюк, Иркин Габитов, народные артисты РФ Борис Морозов, Юрий Лаптев; Игорь Ушаков, Михаил Панджavidze, Уве Шварц; художники — народные художники РФ Михаил Курилко-Рюмин, Станислав Бенедиктов, заслуженные художники РФ Игорь Иванов, Вячеслав Окунев, а также Дмитрий Чербаджи, Альона Пикалова, Елена Зайцева, Алексей Кондратьев; хореографы — Жан-Гийом Бар, народный артист РФ Андрей Петров, народная артистка СССР Людмила Семеняка, заслуженный деятель искусств РФ Надежда Малыгина, заслуженный артист Эстонии Василий Медведев, Станислав Фечо, Вячеслав Самодуров и другие.

Мы чтим классику, только в классике можно сохранить эстетику, стиль, создать спектакль, в котором текст воспро-

изводят или — точнее — пересоздают современные исполнители и который по-новому воспринимается зрителем. Ведь в искусстве музыкального театра есть произведения, увидеть которые — законное право каждого поколения. На признанных шедеврах мирового оперно-балетного искусства основывается наша афиша. В некотором смысле именно благодаря этим спектаклям в театр вернулась публика. В то же время в какой-то момент мы почувствовали, что в репертуаре намечалась острая нехватка произведений XX века, эксклюзивных постановок. Так на сцене нашего театра появились балеты «Любовь и Смерть» П. Бюльбюль оглы, «Катя и принц Сиам» П. Овсянникова, опера «Любовь к трем апельсинам» С. Прокофьева.

Прошедший 100-й сезон был отмечен очень значимыми для нас новыми постановками, получившими широкий резонанс, это опера «Граф Ори» Дж. Россини и балет *Amore buffo* по «Любовному напитку» Г. Доницетти. Надеемся, что и в сезоне-2012/2013 наших зрителей ждут настоящие открытия.

Театр активно занимается проблемами восстановления и расширения культурного сотрудничества со странами ближнего и дальнего зарубежья. Крупными событиями в творческой жизни коллектива стали зарубежные гастроли оперной и балетной трупп, симфонического оркестра. Дважды коллектив побывал в Португалии с операми «Травиата» (2007) и «Мадам Баттерфлай» (2008). Наш театр стал одним из постоянных участников Международного фестиваля музыки и танца, проходящего в Бангкоке. В рамках этого фестиваля были исполнены оперные спектакли «Евгений Онегин» и «Травиата» (2007), «Мадам Баттерфлай» и «Тоска» (2009), «Царская невеста» и «Свадьба Фигаро» (2011), а также симфонические и вокально-симфонические произведения. Наш оркестр «аккомпанировал» и спектаклям Национального балета города Лиссабона («Лебединое озеро»), балета города Цюриха («Сон в летнюю ночь»), балетной труппе Мариинского театра. Все представления неизменно проходили с аншлагами. Местная пресса, критика отметили профессионализм и высокую музыкальную культуру оперной труппы и оркестрантов. В 2008 году параллельно проходили гастроли оперной труппы театра в Южно-Африканской Республике и Ботсване, а балетной труппы — по городам Италии. В октябре 2010 года Екатеринбургским театром оперы и балета был подписан меморандум о творческом сотрудничестве с Государственным академическим Большим театром имени Алишера Навои Республики Узбекистан. Первым мероприятием в рамках этого сотрудничества стали гастроли в Ташкенте со спектаклями «Лебединое озеро» и «Жизель». В январе 2011 года со спектаклем «Лебединое озеро» наш балет выступил в Китае, затем состоялись гастроли в Турции с балетом «Любовь и Смерть». Этот же спектакль в сентябре 2011 года был показан в рамках Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибеяли в Баку. В сентябре 2011 года солисты балета приняли участие в двух международных фестивалях, которые проходили в Боснии и Герцеговине и на Украине. Оперная труппа театра в декабре того же года побывала на Тайване, где семь раз была дана «Травиата». В июне нынешнего года наш театр со спектаклями «Князь Игорь» и «Любовь и Смерть» принял участие в XIX Международном фестивале оперы и балета, который ежегодно проводится в древнейшем театре Турции в городе Аспендосе.

Мы планируем расширять географию гастролей. Необходимыми считаем и выступления на российских площадках. Надеемся, что в текущем театральном сезоне станет возможным, благодаря содействию Министерства культуры Российской Федерации, осуществить проект обменных гастролей с одним из уральских театров.

После многолетнего перерыва Екатеринбургский театр оперы и балета стал участником главного российского теат-

рального события — Национального фестиваля «Золотая Маска», 3 февраля 2010 года выступив на Новой сцене Большого театра России со спектаклем «Любовь и Смерть» в рамках внеконкурсной программы фестиваля — «Маска плюс». 29 марта 2010 года театр принял участие в фестивале «Золотая Маска», показав на сцене театра «Новая опера» спектакль «Свадьба Фигаро». Он был представлен в четырех номинациях: «Лучший оперный спектакль», «Лучшая работа дирижера», «Лучшая мужская роль в оперном спектакле», «Лучшая женская роль в оперном спектакле».

В 2012 году Екатеринбургский театр оперы и балета вернулся с фестиваля «Золотая Маска» с наградой. Опера «Любовь к трем апельсинам» С. Прокофьева была заявлена в трех номинациях — «Лучший спектакль», «Лучший дирижер» (Павел Клиничев) и «Лучший режиссер» (Уве Шварц). Показ прошел на Новой сцене Большого театра России. Специальная премия жюри музыкального театра была присуждена Ильгаму Валиеву за исполнение партии Принца в опере «Любовь к трем апельсинам».

Коллектив очень тщательно готовился к поездке в Москву. «Любовь к трем апельсинам» — постановка прошлого сезона, которую мы, будучи театром репертуарным, показываем зрителям раз или два в месяц. Мы посчитали необходимым за две недели до выступления вновь пригласить из Германии режиссера Уве Шварца, чтобы под его руководством провести репетиции мизансцен и несколько полноценных репетиций с оркестром. Благодарим оргкомитет фестиваля, который пошел навстречу и выделил полноценный день для генеральной репетиции на Новой сцене Большого театра. Было нелегко адаптировать декорации спектакля к другой площадке. Накануне выступления состоялась восьмичасовая оркестровая репетиция, которая длилась до поздней ночи. Дирижер и режиссер требовали от труппы максимум возможного. И усилия себя полностью оправдали. После того как выступление состоялось, постановщики, критики, да и сами исполнители сошлись во мнении, что это был один из лучших спектаклей за все время, что он идет в нашем театре. Поездка театра в Москву не только стала отчетом коллектива о творческих достижениях в юбилейный сезон, но и принесла конкретный результат — «Золотую Маску». Несмотря на то что «Маска» — персональная награда Ильгама Валиева, она важна для театра как оценка, как признание деятельности всего коллектива. Особенно ценно, что престижная награда получена к 100-летию театра.

Еще одним безусловным свидетельством высокого профессионального уровня Екатеринбургского театра оперы и балета стало получение — уже во второй раз — гранта Правительства Российской Федерации. Театр вновь вошел в число 15 грантополучателей — ведущих театральных коллективов страны. Сохранен и объем финансирования — 141 миллион рублей в год.

Три года, с 2009-го по 2011-й, в которые Екатеринбургский театр оперы и балета получал свой первый правительственный грант, стали для коллектива во многом ключевыми. Заметно улучшилось качество спектаклей текущего репертуара и новых постановок, что сразу же сказалось на заполняемости зала — количество зрителей возросло со 138 тысяч человек в 2009-м до 164 тысяч в 2011 году. А учитывая то, что в 2007 году театр посетили всего 107 тысяч зрителей, очевидно, что за последние шесть лет посещаемость спектаклей увеличилась в 1,5 раза. Существенно выросли и доходы от продажи билетов. Наличие гранта помогло театру решить и другие проблемы. На сегодняшний день полностью укомплектована балетная труппа — несколько лет назад она насчитывала 46 человек, а сейчас — в два раза больше. Были проблемы с хором, сегодня они также решены, и хор составляют 73 человека.

Правительственный грант позволил сохранить и приумножить уникальные творческие составы, а также значительно активизировать творческую и гастрольную деятельность. Сегодня в театре есть высокопрофессиональные деятели оперы и балета, молодой талантливый хор, симфонический оркестр – коллективы, способные к решению самых смелых творческих задач.

Современный театр – это не только качественный репертуар, но еще и сложный технологический комплекс, связанный с подготовкой и проведением спектаклей на высоком техническом уровне. Нами разработаны серьезные предложения по реконструкции сцены и сценического оборудования, обновлению материально-технической базы, а также строительству новых помещений для служб театра. Надеемся на успешное решение всех этих задач в ближайшем будущем.

Особого внимания заслуживает здание нашего театра. В 2010 году специалисты Екатеринбургского художественного фонда начали выполнять реставрационные работы фасада, которые предотвратили его разрушение, а также вернули ему первоначальный исторический облик. Ремонтные работы были продолжены летом 2012 года. Мы хотим, чтобы вторую сотню лет театр встретил полностью подготовленным и обновленным.

Екатеринбургский театр оперы и балета открылся 12 октября (по старому стилю 29 сентября) 1912 года, потому все основные мероприятия, посвященные нашему юбилею, состоятся осенью. С 29 сентября по 13 октября 2012 года пройдет большой фестиваль, основная идея которого – собрать на сцене тех, кто творил новую историю Екатеринбургского театра оперы и балета.

Прежде всего, это Александр Борисович Титель, который в 80-е годы прошедшего века был главным режиссером нашего театра. И мы сочли необходимым и важным, чтобы фестиваль открылся премьерой «Бориса Годунова» М. Мусоргского в постановке А. Тителя. Дирижером-постановщиком оперы стал Михаэль Гюттлер, который являлся музыкальным руководителем екатеринбургского театра в сезоне-2006/2007 и поставил здесь такие спектакли, как «Корсар» А. Адана и «Тоска» Дж. Пуччини.

В рамках посвященного 100-летию фестиваля будут показаны несколько спектаклей с солистами ведущих российских и зарубежных театров – «Жизель», «Баядерка», «Тоска» и «Граф Ори», кроме того, состоятся два гала-концерта. На первом с поздравлениями выступят коллеги из других екатеринбургских театров, а второй гала-концерт будет особенно торжественным, он состоится 13 октября и станет финальным аккордом фестиваля. Режиссер концерта – Игорь Ушаков, за дирижерский пульт встанут Михаэль Гюттлер и главный дирижер театра Павел Клиничев.

Уверен, что с таким театральным коллективом, который мы сумели создать за последние годы, благодаря устойчивому интересу зрителей к нашим творческим событиям, а также неизменной поддержке нашего учредителя – Министерства культуры Российской Федерации – мы, достойно встретив «дважды золотой» юбилей, достигнем новых творческих вершин.

Поздравляю всех, кто любит Екатеринбургский театр оперы и балета, со столь значимым событием. Спасибо всем поколениям артистов, музыкантов, дирижеров, режиссеров, балетмейстеров, художников, сотрудников постановочной части и административно-технических служб, которые создавали историю нашего театра. С юбилеем!

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ОПЕРЫ И БАЛЕТА

ОСНОВАН В 1912 ГОДУ

ФЕСТИВАЛЬ В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ ТЕАТРА

29 сентября	18:00	ПРЕМЬЕРА М. Мусоргский «БОРИС ГОДУНОВ» Опера в семи картинах
30 сентября	18:00	ПРЕМЬЕРА М. Мусоргский «БОРИС ГОДУНОВ» Опера в семи картинах
5 октября	18:30	Дж. Россини «ГРАФ ОРИ» Опера в двух действиях. Исполняется на французском языке
7 октября	18:00	А. Адан «ЖИЗЕЛЬ» Балет в двух действиях
8 октября	18:30	КОНЦЕРТ-ПОЗДРАВЛЕНИЕ с участием артистов екатеринбургских театров
10 октября	18:30	Л. Минкус «БАЯДЕРКА» Балет в трех действиях
11 октября	18:30	Дж. Пуччини «ТОСКА» Опера в трех действиях. Исполняется на итальянском языке
13 октября	18:00	ГАЛА-КОНЦЕРТ с участием солистов Большого театра России, Мариинского театра, Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Московского театра «Новая Опера» им. Е.В. Колобова

Предъюбилейный прорыв В предчувствии нового века

Завершающая 100-летнюю историю Екатеринбургского оперного театра пятилетка стала временем перемен и надежд.

Перемен — неожиданных. Надежд — долгое время не оправдывавшихся. Новая администрация, сменившая курс театра буквально во всем, отправила в отставку всех прежних творческих лидеров. На многих ключевых позициях появились приезжие люди, все говорило о начале нового этапа. Провозгласив екатеринбургский оперный «театром отечественной классики», в нем стали зарабатывать очки на хорошем заполнении зала и умелом пиаре. С творческим самоопределением было сложнее, никак не вырисовывались собственное художественное лицо, концепция развития. Афиша регулярно пополнялась, но названия не отличались новизной, перелицовку получали спектакли прежнего репертуара. Постановки в духе унылого соцреализма с псевдоисторическим костюмным антуражем в послевкусии оставляли запах нафталина и были явно рассчитаны на невзыскательного провинциального зрителя, понятия не имеющего о том, что происходит в современном музыкальном театре. В качестве музыкальных лидеров сменяли друг друга Михаэль Гюттлер, Сергей Стадлер, Фабио Мастранжело, по неизвестным причинам исчезая со своего поста столь же неожиданно, как и появлялись. Театр расстался с хореографом Надеждой Малыгиной, в единственной работе показавшей себя верной наследницей советского балетного стиля эпохи 70-х. С чередой других приглашенных, каждый — для одной постановки, ясной конфигурации в балете не вырисовывалось. Приближаясь к своему 1000-летию, театр отказывался от многих прежних завоеваний: от эксклюзива и актуальности, от бескомпромиссного риска и репутации первооткрывателя новых партитур. На какой-то период екатеринбургская опера просто выпала из серьезного российского контекста.

Возможность вернуть к себе интерес, вырваться из заводи «домашних радостей» возникла с приходом на должность главного дирижера Павла Клиничева. Работая в Большом театре штатным дирижером и не будучи на виду, он воспользовался шансом, отлично понимая, что завоевать себе художественную репутацию удастся только в провинции. Но при этом — в театре с федеральным статусом и серьезными ресурсами.

ДВА ЛИКА «ТРЕХ АПЕЛЬСИНОВ»

Сначала была «Любовь к трем апельсинам», сам факт постановки которой можно считать революционным. Ведь музыка прошлого века, не говоря уж о нынешнем, к этому времени в театре давно не звучала. И хотя юношеской опере Сергея Прокофьева в скором времени уже 100 лет, она все еще числится по разряду современной музыки, а по сложности, пожалуй, так оно и есть. Результат вышел неровным, как и сама постановочная команда. Режиссер Уве Шварц,

работающий во второстепенных немецких театрах и поставивший несколько спектаклей в Уфе, придумал эффектное начало, вызывающее бурную реакцию зала: перед занавесом выходит актер во фраке и объявляет о замене спектакля (по причине болезни исполнителя!) на концерт. Солист оперы поет Канцонетту Дон Жуана, а в зрительном зале разгорается скандал, спровоцированный «подсадными утками» — артистами хора, одетыми в вечерние наряды. После препирательств с дирижером начинается собственно опера, и те же «зрительские массы» в зале активно выясняют, каким быть представлению. Интерактив продолжается: вышедших на сцену людей на глазах у всех гримируют и переодевают: в ход идут красные носы, нелепые парики, и вот уже бывшие «зрители» с грубо размалеванными физиономиями оказываются в роли главных персонажей. Гэги и шутки сомнительного вкуса напоминают театральные опыты клубной самодеятельности. Шварц, будучи еще и художником спектакля, распорядился щедрым бюджетом на полную катушку: сцена переливается всеми цветами радуги. Постановка напичкана образами масскульта, телешоу и мыльных опер. Спрашивать, почему именно так, нет смысла, а у тех, чья фантазия питается исключительно телящиком, и вопросов не возникает. Более глубоких содержательных пластов в спектакле не обнаружилось, и о том, что в прокофьевской опере существует как минимум тройная оптика взглядов на театр, видимо, никто не задумался. А ведь фьяба Гоцци пародирует штампы Гольдони;

сценарий Мейерхольда, положенный в основу либретто, мечет стрелы в сторону замшелого театра, а молодой бунтарь Прокофьев наделяет все это разнообразием музыкальных красок и непобедимой витальностью. По его версии, лекарств от ипохондрии два: настоящее искусство и настоящая любовь. Но именно это и остается за кадром. Тонкий мотив романтических поисков счастья постановщик вообще проглядел, и когда Принц встречается с апельсиновой принцессой Нинеттой, то они попросту и на глазах у всех «делают это по-быстрому»: вот вам и обретение любви.

Музыкальная часть, за которую отвечал Клиничев, оказалась более художественной. Певцы, после ряда постановок в стиле музейной классики, с удовольствием окунулись в новую для себя стихию, непривычную стилистику. Несомненное открытие — яркий тенор дебютанта Евгения Крюкова (Принц). Оркестр играл с явным воодушевлением, иногда, правда, заглушая певцов, но в целом соответствуя духу прокофьевской искрометности. Особенно дирижеру удалось бодрые шествия (включая знаменитый марш) и летящие скерцозные эпизоды. Сложнее с лирикой. Ее и у режиссера нет в принципе, и оркестру мощи струнных не хватает. Неплохо, в том числе и дикционно, звучал хор, ансамбль Чудаков — просто замечателен (хормейстер Эльвира Гайфуллина).

Сцена из спектакля
«Любовь к трем апельсинам»

...Эта опера попала во всероссийский конкурс, и даже получила спецприз. Одну из дополнительных, вне объявленных номинаций, «Золотых Масок» жюри отдало тенору Ильгаму Валиеву, который заменил внезапно заболевшего Крюкова. Награду восприняли как первое серьезное достижение.

ЗАРЯД АДРЕНАЛИНА

Если объединение в команду Клиничева и Шварца выглядит делом довольно искусственным, то вскоре главный дирижер получил карт-бланш и сформировал команду по своему усмотрению. Он пригласил для совместной работы Юрия Ушакова: по досье — скромного труженика, пробавлявшегося в Большом ассистентством и постановкой гала, а по сути оказавшегося умным, мыслящим режиссером. К ним присоединились главный художник Ленкома Алексей Кондратьев и художник по костюмам Ирэна Белоусова. Все вместе они доказали, что готовы не только работать в согласии, но и решать самые амбициозные задачи. «Граф Ори» сильно удивил поклонников театра: неизвестный Россини, нашпигованный вокальными головоломками, да еще на французском языке! «Графа» в России ставили однажды, лет 200 назад. На отечественной ниве он не прижился, как, собственно, и почти четыре десятка других опер «упоительного Россини»: Пушкин-то знал,

о чем писал, а вот нам оставалось верить ему на слово, пробаваясь исключительно «Севильским цирюльником». Только в последние годы стали появляться «Золушка» (впервые — тоже в Екатеринбурге!), «Итальянка в Алжире», «Путешествие в Реймс». Кстати, музыку «Путешествия» экономный автор использовал вновь, сочиняя «Графа» вместе со знаменитым французским комедиографом.

Пикардийская легенда времен Крестовых походов, когда мужчины на долгое время оставляли без догляда и ласки своих жен и сестер, трансформирована Эженом Скрибом в комедию положений. По сути, это история одного неудавшегося соблазнения: распутник граф Ори прикидывается то святошей, то паломницей, но в последнюю минуту ему подсовывают собственного пажа Изолье, а не графиню де Формутье, чья невинность остается нетронутой. Вы думаете, это назидательная повесть о посрамленном донжуане? Ну нет, торжество постной добродетели и брызжущее через край жизнелюбие Россини не монтируются. А в наши дни режиссеры научились разделять синопсис и музыку, слова и смысл, фабулу и подтекст. Не претендуя на радикализм режиссуры, Игорь Ушаков показал, что музыку слышит прекрасно. Например, виртуозно поставлен финал оперы. Главные персонажи оказываются в двусмысленной ситуации: в темной спальне они якобы не узнают друг друга, но всех троих трясет от эротического возбуждения. Льется рекой чувственная патока гениального россиниевского ансамбля, а на сцене тем временем разворачивается пластическое трио, где много партера и пикантных, если не сказать опасных позировок. Заканчивается все как в анекдоте — бодрым возвращением с войны мужей и отцов в самый ответственный момент.

В сценографическом пространстве, созданном Алексеем Кондратьевым, абстрактном и условном, можно, пожалуй, сыграть оперу любого жанра: разноуровневая конструкция и много реального реквизита. А вот костюмы Ирэны Белоусовой сделаны как стильная коллекция, имеющая отдаленные исторические прообразы. Ее главное качество — остроумие. Когда замуравившие себя в замке от мужских посягательств девицы появляются с пиками наперевес и с одинаковыми

Сцена из спектакля
«Граф Ори»

огненно-рыжими гривами, выбивающимися из-под белых «средневековых» головных уборов, тут уж и объяснять ничего не надо: разбушевавшиеся страсти вот-вот прорвутся наружу.

Хватило ли екатеринбуржцам собственных сил для штурма заоблачных россиниевских высот? Пришлось, конечно, заручиться поддержкой легионеров. Оркестр, укрепленный приглашенным за концертмейстерский пульт музыкантом из оркестра Большого театра, звучал у Клиничева разнообразно и стилистически точно. Адски сложную заглавную партию пели москвич Дмитрий Трунов (эксцентричен, вокально стабилен) и испанец Мигель Анхель Лобато (романтик, но распелся только к финалу). В роли юного пажа была особенно хороша Надежда Бабинцева, по-разному своих героинь играли сексапильная Ирина Боженко и строгая Наталья Мокеева. Ансамбли, этот камень преткновения, спеты если и не филигранно, то вполне пристойно. Порадовал хор, у которого, помимо певческих, оказалось много игровых задач.

Комические оперы эпохи бельканто лишь на первый взгляд кажутся самоигральными. Здесь все на грани фола: малейший пережим, чрезмерное комикование грозит обрушением в пучину пошлости. А вот если пройти по краю лезвия, то редкостное удовольствие и заряд адреналина — обеспечены. Энергичным, живым спектаклем, спетым с удовольствием, хоть и не без напряжения, 29 февраля нынешнего года в Екатеринбурге недурно отметили еще одну круглую дату — 220 лет итальянскому кудеснику Джоаккино Россини.

И ВНОВЬ С ИТАЛЬЯНСКИМ АКЦЕНТОМ

Последнюю премьеру прошедшего сезона — балет *Amore buffo* — осуществил новый главный балетмейстер екатеринбургского театра Вячеслав Самодуров, в прошлом премьер Мариинского и Ковент-Гарден, засветившийся в России всего одной постановкой («Минорные сонаты» в Михайловском театре). Дебют свежее испеченного худрука балета получился многообещающим, хоть и не лишены некоторых противоречий. Излюбленному формату бессюжетной одноактовки (сегодня именно их предпочитают ставить на Западе) Самодуров, учитывая пожелания дирекции и вкусы «провинциальной» публики, предпочел полнометражное действие с фабулой, знакомой по опере «Любовный напиток» Гаэтано Доницетти. Контрасты и парадоксы в соединении старого и нынешнего, стиливая эклектика, заявленная основным постановочным ходом, в этой постановке забавляют не меньше бесхитростной истории. Вот, к примеру, музыка эпохи итальянского бельканто. В переинструментовке она звучит как обычная старобалетная партитура, своей упругой дансантичностью напоминая какого-нибудь Минкуса. При этом история о любви своенравной девушки Адины (Елена Воробьева) и ее поначалу робкого ухажера перенесена в некую условную «современность» (по признанию постановщиков — в Лондон?). Неморино (Андрей Сорокин) и его друзья фанатеют от граффити, и даже объяснение в любви главного героя происходит с помощью баллончика с краской. Его соперник (в опере — сержант Белькоре) повышен до капитана, бравый тамбурмажор (Сергей Кращенко) появляется с эскортом солдат. А странствующий лекарь стал Шарлатаном, владельцем бара (Илья Шитов), и в роли «любовного напитка» вновь выступает бутылка обычного вина. Но вместе с героями, напоминающими молодых людей сегодняшнего мегаполиса, действующим еще и «пегасы и амурь». Микросюжет о стареющем боге любви, потерявшем меткость, и его корпулентной возлюбленной вызывает не меньший отклик зала, чем история главных героев. Эта ироническая реплика — не единственная дань оперно-балетному прошлому. Есть еще и приметы тради-

ционного «стихосложения» хореографического спектакля: соло, дуэты, композиции кордебалета. Есть и вторая пара героев (солистам большой труппы надо дать роли!), и квазицитаты сюжетных коллизий знаменитых балетов. А вот лаконичная сценография с двухъярусной конструкцией (художник-постановщик Энтони Макилуэйн), наоборот, стремится к актуальному современному театру. В общем, все не так просто складывается в единое целое, и не всегда понятно: где игра с традицией, а где — компромисс, уступка старомодным балетным вкусам. Все искупается главным плюсом: Самодуров умеет сочинять, придумывать новые движения и складывать их в поток осмысленной пластической речи. Стиль его хореографии далек от радикализма (в основе — пуантовая классика), но есть нюансы и штрихи, делающие его индивидуальным. А это дорогого стоит. И уже не хочется замечать некоторых длиннот и перебоев ритма.

Два последних спектакля оперного театра — «Граф Ори» и *Amore buffo* — это полный эксклюзив не только для екатеринбургской, но и для российской сцены. То, чего больше не увидишь нигде. Если приглядеться, помимо музыки (современники Россини и Доницетти) у двух премьер с итальянским акцентом есть еще немало общего. Выбран беспроигрышный жанр — лирическая комедия, столь любимая публикой (кстати, и в том и в другом случае сюжетный каркас обеспечен драматургией Эжена Скриба!). Но в каждой постановке есть ясные отсылки ко дню сегодняшнему. И главное, что обе премьеры в итоге стали не столько завершением 100-летней истории театра, сколько заявкой на будущее, обещанием того, что смутный период топтания на месте — в прошлом, и новый век для театра начинается с хорошего старта.

Планы на 101-й сезон интригуют, но сначала будет отпразднован 100-летний юбилей. Он откроется премьерой «Бориса Годунова» в постановке режиссера, чье имя является знакомым для Екатеринбурга, — Александра Тителя. Театралы в предвкушении. А вот балет еще до празднеств удивит абсолютным новшеством. Когда-то Вячеслав Самодуров как постановщик получил дебют благодаря «Мастерским новой хореографии», организованным в Большом театре Алексеем Ратманским (подобный формат открытия новых имен принят во всем мире). Твердо уяснив, что начинающие хореографы должны иметь шанс, Самодуров проводит нечто подобное впервые на Урале. В середине сентября в рамках «Dance-платформы» девять молодых, отобранных по конкурсу хореографов получают в распоряжение академических танцовщиков екатеринбургской труппы и после совместной работы представляют свои опусы на суд публики. Ждать совсем недолго.

И снова — «Борис Годунов», но новый...

Фестиваль, посвященный своему 100-летию, Екатеринбургский театр оперы и балета задумал открыть премьерой оперы М. Мусоргского «Борис Годунов», произведения, овеянного славными традициями. К тому же на постановку удалось «заманить» режиссера Александра Тителя. Дирижер спектакля — Михаэль Гюттлер, художник — Владимир Арефьев.

Для тех, кто любит современную оперу и музыкальный театр, имя Александра Тителя в особых представлениях не нуждается. С 1991 года он художественный руководитель и главный режиссер оперной труппы Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Титель — народный артист России, лауреат нескольких премий «Золотая Маска». Но для Екатеринбурга этот режиссер не просто заезжий гость. Когда-то именно сюда, тогда еще в Свердловск, приехал молодой режиссер в свой первый в жизни театр. Уроженец Ташкента, к тому времени он успел окончить в Москве институт у прекрасного мастера Л. Михайлова, чьим заветам остается верен и до сих пор.

Титель проработал в Екатеринбурге десять лет в успешном творческом дуэте с дирижером Евгением Бражником. Сегодня это десятилетие уже принято называть «золотым» в истории

театра. И какие спектакли были поставлены за эти годы! «Севильский цирюльник», «Чудаки», «Борис Годунов», «Пророк», «Сказка о царе Салтане», «Сказки Гофмана», «Катерина Измайлова», «Обручение в монастыре»...

Мне в ту пору очень повезло. Работая на телевидении, вместе с коллегами я имела возможность наблюдать за тем, как рождались талантливые спектакли. Через годы в явлении искусства особенно хочется разобраться и по-настоящему его понять.

Конечно, и Александр Титель, и Евгений Бражник (ныне он тоже работает в Москве) уже тогда были профессионалами высокого уровня. Иначе не выступали бы их соавторами уже в ту пору выдающиеся сценографы — художники Юрий Устинов, Эрнст Гейдебрехт, Валерий Левенталь... Спектакли покоряли свежестью замысла, гармонией компонентов, яркой театральностью. И еще постановщики не боялись экспериментов. Иногда это могло казаться почти безрассудством. Скажем, как в случае с «Пророком». В основе были «Маленькие трагедии» Пушкина, музыка композитора Владимира Кобекина, о масштабах дарования которого еще мало кто догадывался. А ка-

Алла ЛАПИНА. Фото Андрея АСТАШКИНА

Дирижер
спектакля
Михаэль ГЮТТЛЕР

Режиссер
Александр ТИТЕЛЬ

кие нешуточные страсти кипели вокруг самой постановки! Некие ретрограды серьезно утверждали, что кто-то хочет посягнуть на наше вечное и святое: произведения Пушкина. За «Пророка» театр был удостоен Государственной премии.

Надо сказать, что в спектаклях, как правило, были впечатляюще хороши не только исполнители главных партий, ведущие солисты, которые открывали себя часто заново, но и артисты хора... Эти сцены режиссер разрабатывал виртуозно, живописно, словно фрески. Так смотрелись все сцены хора в «Катерине Измайловой». Удивительными по красоте были чудные «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха. Кстати, сейчас Титель и Бражник вновь, уже в Москве, вернулись к этому названию и получили за премьеру премию «Золотая Маска».

И вот год 2012-й!

В театре оперы и балета идут репетиции будущего «Бориса Годунова». Не хочу, да и не имею права предугадывать результат, ребенок еще только рождается... А вот рассказать о том, как... На какое-то мгновение может показаться, что время словно повернуло вспять, в те уже далекие и близкие 80-е годы...

Приспущены замечательные оперные люстры, кресла в зрительном зале затянuty полотняными чехлами, а режиссер Александр Титель ведет репетицию. Объясняет, настраивает. Идет зримый процесс сотворчества. Сегодня, увы, это тоже не секрет, многие из режиссеров идут по пути наипростейшему, не мудрствуя лукаво, они просто разводят спектакль по мизансценам.

Работали над очень важной сценой, встречей детей с Юродивым. Ребята – участники детского хора оперного театра. Они хорошо поют, но им никак не удавалось превратиться

в подростков из другого мира и другого времени... И тогда Александр Борисович неожиданно спрашивает ребят, а знают ли они, что такое настоящая беда и опасность. Один паренек вполне искренне сообщает, что это когда вдруг ломается компьютер. А Титель рассказывает про своего сына, который, будучи еще маленьким, заболел и надолго попал в больницу: когда ребенок оказался наконец дома, у него даже взгляд стал другим... Сцену проходят снова и снова, хотя самого улыбочного из мальчишек все-таки задвигают на второй план.

Трудно и Юродивому – артисту Дмитрию Розвизеву. Постановщик требует внутренней жесткости, а исполнитель привик к сценическому рисунку своих классических теноровых партий. «Уберите руку от сердца, оставьте это для «Богемы!» Это тоже цитата из Тителя.

Любопытно, что, когда наступает перерыв, из зала никто не уходит, не бежит в столовую, на перекуры. По сути, сотворчество продолжается. Для будущей премьеры выбрана первая авторская редакция 1869 года. Не самая привлекательная для зрителя, в ней нет польского акта. Но выбор режиссера сознательный.

– Мне неинтересно сегодня ставить очередной пышный костюмный спектакль, – говорит Александр Титель. – Важнее попробовать поразмышлять о жизни, о всегда сложных взаимоотношениях народа и власти. Я убежден, что в музыке Мусоргского такое количество смыслов, чувств, богатство нюансов, что можно все это услышать и прочесть. А потом время вносит свои акценты, меняются информационные потоки, но театр должен оставаться театром, быть увлекательным и будить мысль и не оставлять равнодушным. А спорить разрешается!

– Александр Борисович, а вы вспоминаете ваш свердловский период?

– Однозначно. И часто. Это было очень счастливое время, когда вместе сошлись люди одной творческой группы крови. Были ли проблемы? Конечно. И функционеры мешали. И спектакли закрывали. Но хорошего было куда больше. Мы жили, действительно, в театре-доме и часов не считали, они были в радость.

– А какой вам видится модель театра будущего?

– Я против радикализма во всех видах, не нужны крайности. Но во всем есть свои плюсы и минусы. Только репертуарный театр может создать истинный ансамбль спектакля, а без этого нет и подлинной атмосферы спектакля, но в репертуарном театре возникают привычки, переходящие в штампы. Театры разные нужны, главное, чтобы они были хорошими.

Участники
детского хора

Доверить в «Сказки Гофмана»

Путь ныне знаменитого оперного режиссера Александра Тителя к вершинам мастерства начинался в Свердловске. Титель приехал на Урал в 1980 году, после окончания ГИТИСа, и десятилетие его работы здесь было одним из самых ярких периодов творческой жизни театра оперы и балета имени А.В. Луначарского. Сегодня Александр Титель возглавляет один из трех ведущих, наряду с Большим и Мариинским, музыкальных театров России — имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Постановкам мастера аплодировали в Италии и Германии, Франции и Америке, Китае и Японии. Его спектакли дважды удостоены Национальной театральной премии России «Золотая Маска».

Вера СУМКИНА

— Александр Борисович, театром вашего детства был оперный?

— Да, ташкентский. Я в том городе родился. Когда подрос, в театре проводил много времени, мне ужасно нравилось. И я там подрядился работать юным артистом миманса лет в 13–14. Носил свечки русалке или попадал, намазанный морилкой, в «Аиде» в пленных эфиопов. Морилкой мазаться никто из взрослых не хотел, а школьники, мои друзья, которых я приводил, соглашались. И это всегда несколько дискредитировало египтян в спектакле, потому что с этой жалкой кучкой подростков, которых они победили, в общем, даже не стоило воевать...

— А, так у вас уже тогда был режиссерский взгляд.

— Ну, не знаю, может быть. Но я понимал, что что-то тут неправильно. Ходили здоровые, понимаете, эти египтяне, и — кучка намазанных пацанов... Вот такой был театр детства, и он меня, может быть, и сподобил потом на то,

Александр ТИТЕЛЬ
на репетиции
спектакля «Пророк»

чтобы заниматься оперной режиссурой, поступать в ГИТИС. Понимаете, папа у меня был музыкантом, очень хорошим скрипачом, который окончил школу Столярского знаменитую. Был лауреатом конкурса скрипачей-исполнителей вслед за Ойстрахом, то есть он получил первую премию, папа вторую. И мне казалось, что интерес

к искусству просто естественен для нормального, культурного человека, так меня и в семье воспитывали. Сестра мне еще помогла очень, подсунула книжку Покровского.

— Бориса Александровича?

— Бориса Александровича, великого оперного режиссера. И я, прочитав эту книжку, понял, что вот это — мое, я это люблю. И еще, когда первый этап безоговорочного увлечения оперными спектаклями прошел, я начал чувствовать, что то, что есть в музыке, гораздо сильнее, современнее, острее, чем то, что я вижу на сцене. И мне казалось, я знаю, как эти «ножницы» ликвидировать. И я принял решение. Поехал и поступил в ГИТИС, и это были пять замечательных лет моей жизни, когда я бегал по всем московским театрам и к своему учителю Льву Дмитриевичу Михайлову, который возглавлял тогда театр Станиславского и Немировича-Данченко. Он был замечательный педагог, потрясающий режиссер. И к Покровскому, который тогда открыл Камерный театр, где была отважная молодая поросль артистов. И конечно, к Анатолию Васильевичу Эфросу на репетиции мы ходили на Малую Бронную. К Ефремову. Я каждый год копил деньги и выбирался хотя бы на неделю в Питер, чтобы посмотреть там спектакли Товстоногова, поэтому я был переполнен театральными впечатлениями за годы обучения. А потом — случился Свердловск...

— Как вы думаете, это к счастью случилось?

— Конечно, конечно. Я благодарен судьбе, что она так распорядилась.

— Вас пригласили в наш театр?

— Да, пригласили. В Министерстве культуры РСФСР работала Ольга Иванова, которая сама режиссер, была одним из моих педагогов, и она предложила мне поехать в Свердловск, познакомила меня с тогдашним директором театра Евгением Павловичем Радукиным. И одновременно поехал замечательный художник Юра Устинов, который заканчивал Суриковскую академию. Наши учителя нас свели. Это была такая задумка у них, Михайлов с Левенталем соединили два курса. И мы придумывали друг другу спектакли. Мы с Юрой сдружились и оба поехали в Свердловск на практику сначала, нас позвал Радукин, а после практики он и Евгений Колобов, который был главным дирижером, предложили нам работать. Мы это предложение приняли.

— И это был «золотой век» нашего театра.

— Ну, замечательно, значит, у нас у всех совпало вот так вот время, потому что был прекрасный тогда театр, с заме-

чательной труппой, замечательными актерами, с Колобовым за пультом, с замечательным директором. И конечно, я сразу окупился в очень высокопрофессиональную среду. Потом пришел директором Вадим Сергеевич Вяткин и привел Евгения Бражника, и мы с Женей и с Устиновым вместе начали придумывать свой театр. Те 11 сезонов, которые я провел в этом театре, дорогого стоят. Это были счастливые годы, и я счастлив, что в городе нас помнят.

— **И спектакли помнят. «Пророк», «Сказки Гофмана»...**

— Так вот все сошлось тогда, так встали звезды, легли карты, до сих пор и в Москве вспоминают наши тогдашние гастроли, как спрашивали лишние билетки, начиная от метро. В Свердловске мы работали как одержимые. Я знал только дом и театр. С утра до вечера был в театре, ночью шел домой, а утром я опять в театр. Не было ни суббот, ни воскресений, ни понедельников. Мы все время что-то придумывали, сочиняли спектакли. На огонек слетались разные талантливые люди, критики, журналисты, музыковеды, историки, художники.

— **Александр Борисович, а в театре оперном кто ключевая, главная фигура? Вот вы художественный руководитель театра. Так главный – режиссер?**

— Нет, я считаю не так, я думаю, что театром может руководить тот человек, у которого есть идеи и способности к их воплощению. Это может быть дирижер, может быть режиссер, может быть вообще театральный деятель.

— **Название профессии не важно.**

— Нет. Просто, понимаете, в профессии режиссера объединилось все, сошлись интересы оперы и театра, моя уже довольно значительная практика показывает, что все-таки очень часто дирижер многим может пожертвовать ради торжества музыки. И художник, какой бы он замечательный ни был, многим может пожертвовать ради того, чтобы его декорации, костюмы были наиболее эффектно. Но только режиссер, вот я, не может ничем пожертвовать, ни музыкой ради картинки, ни картинкой ради пения, я не могу пожертвовать пением ради концепции и не могу пожертвовать художественной тканью ради каких-то отдельных успехов. Профессия такая. Для меня все это равно, и мне важно это соединить так, чтобы было едино. И может быть, поэтому очень часто в европейских театрах руководство осуществляет режиссер. Есть основополагающие принципы построения и существования театра. Два из них – репертуар и труппа. Это два коренных вопроса. Ты должен постоянно искать и воспитывать, учить, учить всему, эстетике, способу существования на сцене, художественным предпочтениям, чтобы их с тобой разделяли. Молодых талантливых артистов надо отбирать, и они должны вариться в этом котле и совершенствоваться. И с одной стороны, ты строишь труппу в расчете на тот репертуар, который тебе видится и кажется интересным и актуальным, а с другой стороны, жизнь диктует свои суровые законы и порой приходится ставить спектакли, читывая, кто у тебя есть. Возвращаясь к свердловскому периоду, могу сказать, что, не будь в труппе Артура Жилкина, Тани Бобровицкой и Саши Баскина, мы не смогли бы поставить «Сказки Гофмана».

— **Вы преподаете. И, еще будучи в Свердловске, уже преподавали в Уральской консерватории. Теперь в ГИТИСе. Может, вопрос вам покажется странным, но вы это делаете только для студентов, чтобы вырастить следующее поколение, или, в какой-то степени, и для себя тоже?**

— Извините меня, но я это делаю для себя. Но знаете, мне кажется, что преподавание – это система обратной связи. Приходит молодежь, мы их учим, даем азы профессии и, хотелось бы в это верить, азы человеческого самоосознания. Но при этом я от них очень многое беру. Я и донор, и вампир.

— **Александр Борисович, сегодня, когда вы уже столько лет в Москве, что для вас Свердловск (теперь Екатеринбург), вообще Урал?**

— Много. Это кусок жизни, это моя театральная молодость, это, в трудные минуты, воспоминания о том, что бывали случаи, когда не получалось, но потом все-таки получалось. Это воспоминания о периоде, когда театр и публика были ближе друг к другу. Все, что было на сцене, шло в зал, и все, что чувствовалось в зале, шло на сцену. Будь то непосредственная реакция публики, разговоры в городе, приходы известных людей просто поговорить с нами, творческие встречи. Была культурная среда, было такое диффузное пространство. И мало этого, еще было то, что сразу мы вошли в какой-то слой, где нас приняли. Приняли уважительно, с симпатией, с доверием. Тот же Владимир Акимович Курочкин, который, так сказать, был асом режиссуры и театрального дела. И ваш отец, критик Борис Самуилович Коган, который таким умницей был, которого слушать было всегда одно удовольствие, потому что это всегда были мысли! И то внимание, которое умные и знающие люди нам уделяли, и то желание, с которым они к нам ходили и с нами общались, а мы с ними, это же все контекст, понимаете, создавался богатый контекст. Крупный, солидный Екатеринбург, с традициями, с мощной интеллигенцией, со множеством театров, замечательно работающей филармонией, с консерваторией. Конечно, это город, где есть своя особая культурная аура.

КОЛОТУРСКИЙ
Александр Николаевич – директор Свердловской государственной академической филармонии. Заслуженный работник культуры РФ. Вице-президент Союза концертных организаций России. Лауреат Государственной премии РФ «За выдающийся вклад в развитие филармонической деятельности». Кавалер ордена Почета.

«ВЫПОЛНЯТЬ СВОЮ МИССИЮ»

II Симфонический форум России в Екатеринбурге — главное событие года в мире классической музыки

Александр Николаевич Колотурский был воспитан и начинал работать в советской системе «организации процесса донесения искусства до народа». Пришла новая эпоха, и, казалось бы... Нет! Он чутко чувствует время и умеет идти в ногу с ним, а порой даже опережать. Он, профессионал, прекрасно понимает и знает, как сегодня руководить творческим коллективом, вести его вперед и выше. Недаром так высоко ценится в стране «марка» Свердловской филармонии, а Уральский симфонический оркестр звучит во всем мире. И недаром любимые слова в лексиконе Колотурского — «творчество» и «развитие».

— Как родилась идея симфонического форума, Александр Николаевич?

— Это давно зрело, потому что в советские времена не было такого культурного события, где российские оркестры могли бы вместе выступить, услышать друг друга. До 1985–1986 годов (могу на год ошибиться) Министерство культуры Российской Федерации проводило смотр-конкурс десяти ведущих оркестров. И мы в нем участвовали. И это стимулировало творческое развитие оркестров. С тех пор прошло 20 с лишним лет, и мы подумали, что надо возвращаться к какой-то форме творческого общения, чтобы видеть «срез»: что имеется в нашем российском, так сказать, симфоническом хозяйстве. Вот и решили выступить инициаторами такой встречи-события. Первый форум у нас прошел в апреле 2009 года. Пригласили несколько российских оркестров. Нас поддержали Министерство культуры РФ, Союз концертных организаций и Союз композиторов России. И тогда, уже вместе, мы решили, что это будет форум, включающий не только концертную программу, но и творческое общение музыкантов.

У нас в Екатеринбурге создалась уникальная ситуация, когда оркестр, симфоническая музыка стали очень популярны, очень любимы, и самое главное, что все общество — от властных структур и меценатов до простых слушателей — принимает участие в жизни оркестра и филармонии. Кто-то волонтерами выступает, кто-то, так сказать, лоббистами... Мы чувствуем эту атмосферу. И хотим закрепить это и расширить наше влияние на российское культурное пространство, мы ведь действительно одна из культурных столиц страны. Тем более что Екатеринбург расположен на таком месте, где встречаются Европа и Азия. И вот мы решили сделать его местом и наших встреч. Ну, а раз это форум, значит, надо обязательно пригласить

Вера СМКИНА. Фото Татьяны АНДРЕЕВОЙ, Тимофея РАДИ

Уральский академический филармонический оркестр

шать прессу, экспертов, членов нашего «корпоративного сообщества». И мы проводим семинар менеджеров по развитию работы с оркестрами, «круглые столы» дирижеров.

– **Можно сказать, что симфонический форум в Екатеринбурге – уже традиция?**

– Да, мы считаем, что заложили основы, начали и продолжаем эту хорошую уральскую традицию. Подчеркну, что это стало возможным благодаря поддержке свердловских властей, областного бюджета, самих российских филармоний и оркестров и Министерства культуры РФ.

– **И перспективы развития этой традиции...**

– ...Думаю, очень большие. В России на сегодня 74 симфонических оркестра разного состава и уровня. Надо видеть ситуацию в целом, форум ее показывает, и тут совпадают интересы всех. В формате форума могут появиться и выставки, и его «дочерние мероприятия» в округах. Цель же ясна и сегодня – стимуляция повышения творческого уровня коллективов, их развитие, привлечение еще большего внимания общества к симфоническому искусству.

– **Итак, нынешний форум – кто, что, участники, программа, «новинки».**

– Участвуют: Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» (Москва), художественный руководитель и главный дирижер – народный артист СССР, лауреат Государственных премий СССР и России Юрий Башмет; Уральский академический симфонический оркестр (Екатеринбург), художественный руководитель и главный дирижер – народный артист России, лауреат Государственной премии РФ Дмитрий Лисс, дирижеры программ – Дмитрий Лисс, лауреат международных конкурсов Андрей Борейко, лауреат международного конкурса Энхбаатар Баатаржавын; Уральский молодежный симфонический оркестр (Екатеринбург), главный дирижер – лауреат международного конкурса Энхбаатар Баатаржавын; Белгородский симфонический оркестр, художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный деятель искусств Украины Рашит Нигаматуллин; Волгоградский академический симфонический оркестр, художественный руководитель и главный дирижер – народный артист России Эдуард Серов; Красноярский академический симфонический оркестр, художественный руководитель и главный дирижер – Марк Кадин; симфонический оркестр Карельской государственной филармонии (Петрозаводск), художественный руководитель и главный дирижер – Мариус Стравинский.

Мы решили взять за правило, что с нашим Уральским академическим оркестром выступает и приглашенный дирижер. Нынче это Андрей Борейко, который успешно работает на Западе. На главной

сцене – в зале нашей филармонии – состоятся девять концертов, а вообще их будет 15. Расширилась география: концерты проходят в пяти филармонических филиалах в области – это Асбест, Каменск-Уральский, Заречный, Ревда, Верхняя Пышма, – а также в Челябинске. Плюс благотворительный концерт для студенчества в Уральском федеральном университете.

Юрий БАШМЕТ – участник Симфонического форума-2012

Еще в рамках форума проводится открытый Российский конкурс на создание симфонических произведений для детей и юношества «Петя и волк-2012». Как я уже упоминал, «круглый стол» с участием дирижеров и – обмен опытом организации работы с участием ведущих менеджеров симфонических оркестров Европы и Америки.

«Новинка», как вы выразились, это то, что все концерты форума транслируются online в Интернете, через сайт sgaftv.TV. Ну и, конечно, публика услышит новые интерпретации произведений, новых исполнителей, получит возможность сравнивать, размышлять, наслаждаясь музыкой. Ведь, я бы сказал, концерты форума – это «блюда для гурманов».

Главный дирижер и художественный руководитель УАФО, народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии РФ Дмитрий ЛИСС

Уральский молодежный симфонический оркестр. Художественный руководитель — лауреат международного конкурса ЭНХЭ

— Александр Николаевич, а теперь давайте от «гурманов» плавно перейдем к менее искушенным любителям музыки. Конец лета — начало осени у вас в филармонии отмечены еще одной, по-моему, замечательной традицией — «Общедоступные концерты».

— Да, и это наш принцип, наша идеология, если хотите. Не надо изобретать велосипед, надо посмотреть, что делали предки. Вот Московская консерватория еще в позапрошлом веке вела просветительскую работу, собственно, это их термин — «общедоступные концерты». Знаете, в нашей стране, еще в советские времена, сложилось абсолютно неправильное мнение, что филармония — для элиты, для неких избранных, а все остальные в «этой классике» ничего не понимают... Да нет же! Миллионы людей тянутся к симфонической музыке, пусть не разбираясь в ней профессионально, хотя ее слушать и глубоко, эмоционально воспринимают. Кстати, вот и мировой опыт: в лучших филармониях, где сверхдорогие билеты, летом проходит до 60 доступных концертов.

Большой приз от маленьких слушателей — лауреатам конкурса композиторов на лучшее сочинение для детей

У нас они идут не в двух отделениях по 45 минут, как «классические», а без перерыва час — час 15 минут. Репертуар тоже доступный самой широкой аудитории. Участвуют буквально все коллективы и артисты филармонии, в частности Молодежный симфонический оркестр, Симфонический хор, ансамбли. Цены на билеты — от 80 до 150 рублей. Мы, кстати, через эти концерты приобретаем и новую постоянную публику. Сделали анализ: 11% слушателей пришли к нам впервые, 14% вернулись после долгого перерыва. Я считаю, это тоже выполнение нашей художественной и просветительской миссии.

— **Что самое интересное ждет нас в нынешнем сезоне еще в этом году?**

— В декабре состоится фестиваль одного из самых востребованных пианистов нашего времени Бориса Березовского, он привезет с собой «своих» музыкантов. Тема фестиваля — французская музыка. Осенью у нас выступит Российский национальный оркестр под управлением Михаила Плетнева, а под Рождество с нашим симфоническим сыграет Денис Мацуев.

— **Вот такой, может быть, «неудобный» вопрос, Александр Николаевич. Приходилось слышать в разговорах, что у нас в филармонии — некоторый «перекосяк» в сторону симфонического оркестра. Просто люди помнят, что раньше филармония — это было как «сборная»: и художественное чтение, и танцы, и эстрада...**

— А что тут неудобного? Действительно, многие привыкли к такому пониманию филармонии. На самом же деле «перекосяка» никакого нет. Мы осмыслили, что такое филармония сегодня, в мировом понимании. Да, в советское время это была организация, которая делала «винегрет» — от эстрадных гастролей до почти самостоятельных песен и плясок. Таково было идеологическое направление, и государство это все финансировало. Ушли те идеологические задачи, и филармония вернулась к своей изначальной миссии: нести людям высокое искусство и воспитывать вкус. Во всем мире филармония — это концертный зал, со своим симфоническим оркестром. В этом направлении мы и развиваемся. Кстати, и наш форум — часть такого развития. Но! Учтите, мы ни на йоту не уменьшили просветительскую работу, даем в год более двух тысяч концертов в своем зале и в филиалах, у нас продолжают работать артисты музыкально-литературного направления. Мы делаем программы для детской и юношеской аудитории. Мы идем именно этим, исторически сложившимся во всем мире, путем. Понимаете, как в жизни, в любом деле, так и в искусстве, просто каждый должен выполнять свою миссию.

Одно общее КОЛЯДА- ДЕЛО

Факельное шествие в завершение фестиваля «Коляда-Plays»

«Коляда-Театр» по традиции начал новый сезон раньше других театров Свердловской области: 2 августа прошел спектакль «Баба Шанель», ставший самой популярной у зрителей премьерой сезона минувшего. В репертуаре театра сейчас почти 40 постановок, десять из них рассчитаны на детей. Каждый сезон рождает от четырех до шести новых спектаклей. Уже объявлено о грядущих премьерах: комедии «Слуга двух господ» и драмы «Старший сын».

НА СТАРТЕ СЕЗОНА

Летнее театральное утро: прохладно, запах свежeweымытых полов — девушка завершает уборку, наверное, актриса, здесь многие «совмещают роли»; родители негромко обсуждают у кассы, с какого спектакля начать знакомство ребенка с театром; молодежь подтягивается на репетицию. Николай Владимирович Коляда прибегает запыхавшийся: несмотря на ранний для театрального регламента час, он успел уже побывать в массе мест.

Сегодняшняя репетиция посвящена вводу новых участников в спектакль «Безымянная звезда».

— Внимание! Сцена с кондуктором, потом — с ученицей.

Учитель Мирою в исполнении Александра Эльстона — немного смешной, погруженный в себя, время от времени почесывает спину («Не забывай, у тебя крылышки растут!»), но, по мнению режиссера, он излишне реагирует на окружающих.

— Ты сам по себе, ты думаешь свое, какое тебе дело до других, — наставляет Коляда, — понимаешь, он городской сумасшедший, а городок-то небольшой, всего 8245 зрителей!

— Жителей, — смеются артисты. Оговорки, как знают все, живущие после Фрейда, не случайны.

ЧЕГО ХОТЯТ ЗРИТЕЛИ

Скоростной Коляда задает ритм всей команде. За одну (!) репетицию состоялся ввод нового исполнителя в спектакль «Трамвай «Желание», лишь три-четыре дня отводится на ролевое обновление «Безымянной звезды», и труппа сразу же приступает к работе над премьерами. Объявлены две, что будет еще — жизнь покажет. «Может быть, поставим то, что я написал летом».

За время театрального отпуска (в рабочий период уединиться и сосредоточиться не удастся) Коляда обеспечивает театр пьесами на сезон. Два года назад в июле провел месяц у себя в Логиново: там тихо-спокойно, нет ни телевизора, ни Интернета, и написал «Бабу Шанель», «Большую советскую энциклопедию». Первая пьеса уже идет в 20 театрах страны, в том числе в двух столичных, вторая начала сценическую жизнь не так давно в «Коляда-Театре» и произвела сильное впечатление на первых зрителей. Нынешнее лето драматургически тоже не пропало даром: родились пьесы «Около красоты» и «Киргиз-кайсацкая орда». Последнее название цепляет слух: что это, о чем?

— Да это наша Россия так называлась, земли, что завоевал Чингисхан. Так оно было, так и осталось: огромное пространство, на нем бродят толпы, без веры, без цели... Осенью пройдут читки новых пьес.

— Когда я услышала, что готовятся к постановке комедия Карло Гольдони «Слуга двух господ» и драма Александра Вампилова «Старший сын», немного удивилась: обе — непривычный для Коляды репертуар.

— Чтобы не повторяться, не черпать из одной бочки. Взять снова Шекспира и поставить с Олегом Ягодиным «Ричард III»? Беспроигрышно, но разве нет ничего другого? Комедия дель арте в наше время — интересно. Опять же, «Старший сын» — вечная пьеса. Вампилова любил всю жизнь, но никогда не ставил. На роль Сарафанова планируется Сергей Федоров. Не собираемся переиграть блистательного Леонова, просто хочется сказать что-то новое, современное.

Я иногда обращаюсь к необычным для меня авторам. Когда получается, когда нет. С Горьким не получилось: провели несколько репетиций по пьесе «Дети солнца», поняли, что не наш материал, и прекратили с ним всякие отношения. Плюс частного театра — нет обязательств и установок, можем делать то, что в голову взбредет, точнее, то, что нужно нашим зрителям. Все же — для них, родимых. Вот сезон только начался, а билеты на две недели вперед проданы!

— Николай, да откуда вы знаете, чего хотят зрители? Исследований, кажется, не проводили.

— Я же их вижу каждый вечер. И каждый день. Приходит бабушка, просит билет на «Клаустрофобию». Кассир говорит: «Не ходите, посмотрите лучше «Бабу Шанель». Приходит студент, просит «Бабу Шанель», а мудрый кассир ему советует «Клаустрофобию».

— У вас что, кассиры — по совместительству арт-менеджеры?

— У меня все подготовленные, и кассир, и администратор, и помощник ре-

жиссера — все работают на одно, делают общее дело.

Если человек оказывается в нашем театре впервые, да сразу попадает на самое острое, он же в обморок упадет. Потому и репертуар разный: есть спектакли-массовки, шумные и громкие, эпатажные, а есть тихие, внутренние. Как та же «Большая советская энциклопедия», где главное — актер, а режиссера не видно. О нашей публике такие отзывы: «умная, думающая, слушающая». Я же оцениваю по децибелам аплодисментов, удалось ли добраться до голов и сердец. Люди встают, в ладоши хлопают — я доволен! Есть стимул и желание придумать что-то. Вот, например, с композитором Александром Пантыкиным недавно написали музыкальную комедию на сюжет «Бабы Шанель»: я впервые в жизни сочинял стихи, получилось смешно, он положил на музыку, в результате — современный водевиль. «Право первой ночи» принадлежит Кириллу Стрежневу, как автору идеи.

— Ваш зритель говорит не только на русском языке...

— Меня как-то особенно понимают в Польше, там много постановок по разным пьесам, даже написаны две монографии. В начавшемся сезоне предстоят гастроли во Францию. Если говорить о гастролях, то событием года для себя считаю выступления театра в Москве с несколькими спектаклями: аншлаги, цветы и позитивная, даже восторженная, пресса.

— На тему безусловной зрительской любви: не планируется ли возрождение так любимого многими спектакля «Ромео и Джульетта», в котором ярко проявился почерк Коляды-режиссера?

— В этом году я набрал новый актерский курс и уже объявил ребятам: «С вами восстановлю спектакль, надеюсь, на новой сцене».

*Те, кто творят «общее дело»
«Коляда-Театра»*

СКОЛЬКО СТОИТ ТЕАТР

Про сцену старую и новую: сезон-2012–2013 открылся на прежней площадке, по адресу: Екатеринбург, ул. Тургенева, 20. Переезд пока не планируется. В помещении бывшего кинотеатра «Искра» предстоит длительный, не на один год, ремонт. Если сейчас зрительный зал и все службы теснятся на 200 квадратных метрах, то там будет в шесть раз больше. Увеличится не столько сцена («Коляда-Театр» ориентирован на камерность), сколько закулисная часть.

— Мне каждый день звонят: возьмите старый шкаф, антикварные предметы. Взял бы с радостью! Недавно подарили фортепиано начала прошлого века, красивое, с подсвечниками, резьбой. Но чердак забит, ставить некуда — а жаль, потому что все съедается временем. Когда делали спектакль «Фронтовичка», искали гимнастерки периода Великой Отечественной, ни в одном театре города не нашли. Нашу коллекцию предметов в фойе любят рассматривать зрители. Вещи нужны не только для оформления, они работают на содержание спектаклей.

— Частному театру приходится решать материальные задачи самостоятельно. Каков сегодня штат «Коляда-Театра»?

— 35 артистов, 30 человек обслуживающего персонала: как в большом серьезном театре! Мне часто присылают по электронной почте резюме, портфолио, просят принять в штат. А некуда и незачем. К тому же для иногородних возникают жилищные проблемы. За последние три года удалось решить вопросы с жильем для шести сотрудников, оно было приобретено на театральные деньги. Никакой тайны здесь нет: квартиры принадлежат мне, но существует завещание, по которому все движимое и недвижимое имущество перейдет театру.

Зарабатываем на гастролях, за свой счет сейчас стараемся не ездить. Просто не можем себе этого позволить: каждый месяц 1-го и 15-го числа сотрудникам надо платить зарплату. Достаточно большие деньги дает постановка моих пьес. В общем, стал я деловой до невозможности, сам себе удивляюсь.

— Николай, вы много лет преподаете в Екатеринбургском театральном институте...

— Скоро уже 20. Сейчас бегаю, скандалю, уговариваю дать деньги на обучение семи ребят, которые поступили на платное отделение, а приехали они из небольших городов, малоимущих семей. Принял талантливые, но безденежные. Я принял их условно на бюджет и стараюсь найти средства на обучение. Написал в ЖЖ, социальных сетях, в «Комсомольской правде», в общем, собираю деньги всеми способами.

— Спонсоры находятся?

— Не спонсоры, нет. Пришел старичок, отдал в кассу денежку и написал записку: «Мы, пенсионеры, даем на учебу студентов Коляды 1 тысячу рублей, простите, что не можем больше». Те же, что за вечер в ресторане просиживают больше, чем стоит обучение человека, они глухие, потому что думают, что все заберут с собой. А в гробу, как известно, карманов нет. Кто-то сетует ханжески: «Что же они поступали в институт, без денег-то, о чем думали?» Вообще, вопрос серьезный, речь идет о платном и бесплатном образовании, о его доступности. Получается, что, если ты из Верхней Салды, например, какой бы ни был талантливый, сиди и не рыпайся, пой себе песню про валенки!

— Спокойнее, Николай, спокойнее.

— Да я уверен, что деньги все равно найдутся. А ребята правда способные. Одна девочка ростом 143 сантиметра, амплуа трагистки, только поступила в институт — и уже сыграла Малыша у нас в спектакле «Карлсон вернулся», по традиции открыли сезон представлением для детей-сирот.

— Продолжим финансовую тему: но ведь есть государственные, муниципальные гранты?

— Слава тебе господи, есть. В этом году получили грант на пять миллионов. Три миллиона ушли на шестой фестиваль «Коляда-Plays», миллион на постановку «Маскарада», миллион остался на поездки. Уже обещают поддержку будущего фестиваля. Верю в то, что Екатеринбург фестивалем дорожит, хоть чиновников на спектаклях увидеть доводится очень редко. Для чего фестиваль? Он делается не для меня. Для моих учеников, для артистов, для зрителей. Для продвижения города, области, нашего Урала.

Сцена из спектакля «Маскарад», главной премьеры минувшего сезона

Мечта ВОПЛОЩЕННАЯ

Лето 2012 года подарило театрам Екатеринбурга и Свердловской области воплощение заветной мечты. Легенда театральной России, «муза» эстетов и хулиганов, любимец интеллектуалов и бунтарей – тот самый Московский театр на Таганке, что без малого полвека будоражит умы и покоряет сердца, – впервые посетил Екатеринбург! В течение двух недель на сцене театра драмы московские гости показали шесть спектаклей, в числе которых постановки эпохи «золотого века» коллектива и шумные премьеры нынешнего театрального сезона – искрометная итальянская комедия дель арте «Венецианские близнецы» (в постановке итальянского режиссера Паоло Ланди) и жесткая современная драма «Калека с Инишмана» (режиссер Сергей Федотов, лидер пермского театра «У моста», лауреат премии «Золотая Маска» и национальной премии Чехии).

Полина АГРАНОВА. Фото Виталия ПУСТОВАЛОВА

Э то событие стало значимым не только для столицы Урала. Исколесившая полмира и давно ставшая завсегдаем престижных фестивалей, «Таганка» крайне редко «показывала» себя внутри страны, оставаясь для многих поклонников коллектива притягательной, но недостижимой «звездой». Со сменой руководства изменилась и политика: в преддверии 50-летия «Таганки» возникла идея российского маршрута, отправной точкой которого этим летом и стал Екатеринбург.

Проект был уникален еще и своим масштабом: москвичи и Свердловский академический театр драмы, в качестве принимающей стороны, отважно возобновили традицию больших гастролей. Для тех, кто по молодости лет был вскормлен лишь антрепризой, напомним их обязательные атрибуты – внушительная афиша, полное сценическое оформление, предельная самоотдача артистов и искреннее уважение к публике, достойной увидеть настоящий спектакль, а не фастфудовскую поделку. Все это и подарили Екатеринбургу та самая «Таганка» и главный драматический театр региона, при поддержке областного министерства культуры.

В репертуар гастролей вошли четыре спектакля Юрия Любимова. О громком разводе Мастера и Театра слышали все – но ни сам разрыв, ни страсти, поглотившие стороны конфликта, не умаляют роли великого режиссера в судьбе коллектива. Ведь именно Любимова и его любимых артистов – Высоцкого и Золотухина, Славину и Демидову, Филатова и Смехова – отличало умение «играть как дышать», быть вольным внутренне и внешне, не идти на поводу удобных сценических решений, а изо дня в день удивлять зрителя яркостью сценического бытия, новизной и дерзостью актерского и режиссерского замысла.

И что бы ни говорили досужие сплетники, такой «Таганка» была и такой она остается сегодня. Зритель смог убедиться в этом сам, увидев сегодняшнюю версию «Доброго человека из Сезуана» и, конечно же, «Мастера и

Сцена из спектакля
«Мастер и Маргарита»

Маргариту», с которых начались большие гастроли. Недавно постановка отпраздновала свое 35-летие. В разное время в ней участвовали Иван Дыховичный, Нина Шацкая, Готлиб Ронинсон, Семен Фарада, Борис Хмельницкий... Сегодня на сцену выходят Александр Лырчиков, Анастасия Колпикова, Сергей Подколзин и другие.

В гастрольной афише также представлены спектакль – лауреат премии «Триумф», участник Международного театрального фестиваля в Авиньоне (Франция) «Марат и маркиз де Сад», с участием Валерия Золотухина, Ларисы Масловой, Владислава Маленко, Ивана Рыжикова, и «Владимир Высоцкий», где рядом с Дальвином Щербаковым и Феликсом Антиповым работает молодое поколение театра.

О каждом из гастрольных спектаклей можно говорить бесконечно, но вряд ли сегодня имеет смысл тщательный и подробный критический разбор – что удалось, а что нет. Важно другое: Екатеринбург получил возможность воочию увидеть то, чем в разное время восторгался весь мир. Увидел, благодаря смелости организаторов – свердловской драмы и ее генерального директора Юрия Махлина, рискнувших взять «под опеку» театр отнюдь не коммерческий; благодаря здоровому авантюризму нынешнего главы «Таганки» Валерия Золотухина и, конечно же, благодаря всем тем, кто превратил этот проект из мечты в театральную реальность.

Сцена из спектакля «Марат и маркиз де Сад»

Валерий ЗОЛОТУХИН в главной роли в спектакле «Марат и маркиз де Сад»

Сцена из спектакля «Венецианские близнецы»

Сцена из спектакля
«В свете луны»

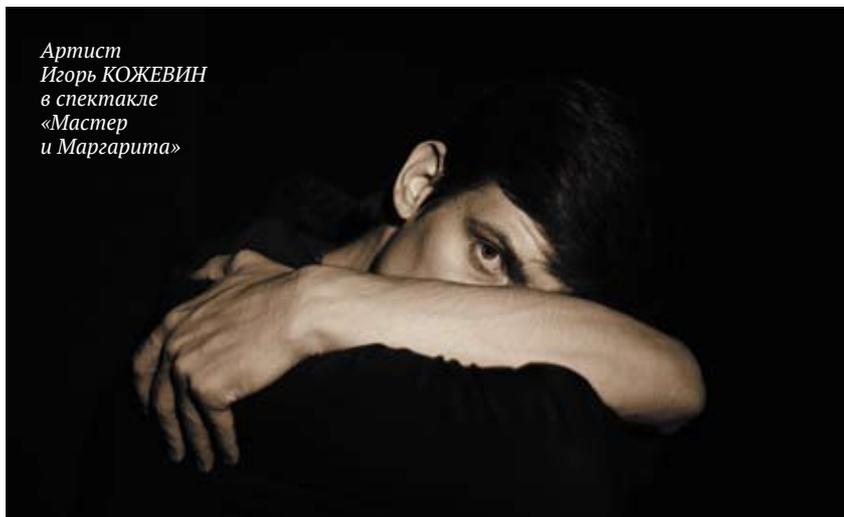
От Анны Карениной до... Интернета

Минувший сезон стал для Свердловского академического театра драмы определяющим, если не сказать – судьбоносным. Вступив в него в статусе первого на Урале театрального холдинга, объединившего под одной маркой три творческих коллектива, театр заявил о возросших возможностях – и сумел взять намеченные высоты: и в творчестве, и в области театрального менеджмента.

В период с октября 2011-го по июнь 2012 года академический театр драмы, проект «Молодой Театр» и танц-компания «ТанцТеатр» предложили на суд публики семь премьер – совершенно несхожих как по основным параметрам сценического действия, так и по мировоззренческим смыслам, транслируемым со сцены в зрительный зал. Музыкальная трагикомедия «Пышка» по одноименной новелле Ги де Мопассана, современная драма «Остров Мирный» по пьесе именитого уральца Александра Архипова (спектакль был создан на правах российской премьеры), социальная сатира – определим так пьесу классика театра абсурда Эжена Ионеско – «Король умирает», ретроистория «Дочки-матери» по всем известному тексту Александра Володина, сказка для всех возрастов «Соловей» по произведению Ганса Христиана Андерсена и танс-спектакли «Бесконечность» и «В свете луны» – эти постановки уже нашли отклик в сердцах и умах и поклонников, и вечных противников всего, что происходит на сцене главного драматического театра региона. Справедливости ради стоит отметить, что первых было, есть и всегда будет на несколько порядков больше – да и в театре они бывают куда как чаще вторых.

Успешно сотрудничая с опытными постановщиками, в числе которых Кшиштоф Занусси (Польша), Балаш Бараней (Венгрия), Гаэль Доменжер (Франция), Григорий Лифанов, Андрей Русинов, Софья Маламуд и Дмитрий Касимов, наша драма заявила и о своем интересе к «молодой» режиссуре. При содействии министерства культуры Свердловской области и помощи известного московского театрального обозревателя Елены Груевой был открыт проект «Опыты». Его первыми участниками стали ученица Сергея Женовача Вера Попова, проявившая себя в рамках программы «Маска плюс», и выпускник Льва Додина Дмитрий Волко-

Артист
Игорь КОЖЕВИН
в спектакле
«Мастер
и Маргарита»

стрелов, дважды лауреат петербургской театральной премии «Прорыв».

В минувшем сезоне театр принял участие в двух фестивалях — региональном конкурсе «Браво!», номинация «Лучшая театральная работа года» (драма А. Островского «Гроза»), и Международном форуме «Коляда-Plays» (драма А. Архипова «Остров Мирный»). Был открыт новый сайт www.teatrholding.ru. А под занавес театрального года холдинг выступил организатором больших гастролей легендарного Московского театра на Таганке, впервые предоставив екатеринбуржцам уникальную возможность воочию увидеть спектакли Юрия Любимова и новые работы коллектива.

Столь подробный рассказ об уже достигнутом не кажется нам излишним — ведь многие из проектов будущего театрального сезона «выросли» именно из года минувшего, сформировавшего новые творческие связи и менеджерские амбиции. В 83-м сезоне театра публика сможет увидеть и оценить фантазмагорию «Мастер и Маргарита» по одноименному произведению Михаила Булгакова (режиссер Григорий Лифанов), драму Антона Чехова «Три сестры» (Дмитрий Касимов), комедию «Слуга двух господ, или Труффальдино» (Кирилл Стрежнев), данс-спектакль «3Dance» (хореограф Андрей Парышев). Свое продолжение найдет проект «Опыты» — как в уже опробованном формате, так и в виде новой постановки: Вера Попова выступит режиссером спектакля «Анна Каренина», эскиз которого она представила весной 2012 года. Кроме того, в этом же сезоне начнется работа над постановкой, приуроченной к 400-летию династии Романовых и посвященной уникальной судьбе и трагической гибели великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой, вошедшей в историю России как жена великого князя Сергея Александровича, погибшего от руки террориста Ивана Каляева, и основательница Марфо-Мариинской обители милосердия. Была казнена в Алапаевске в 1918 году, а в 1992 году причислена к лику святых новомучеников. Пьеса и спектакль станут результатом совместных усилий драматурга Владимира Зueva и режиссера Андрея Русинова. Будет продолжена и фестивальная деятельность. Не раскрывая всех карт, скажем лишь, что в сентябре 2012 года данс-спектакль «В свете луны» станет участником фестиваля «Время любить танец», что ежегодно проводится во французском городе Биарриц. Есть идеи и на уровне новых технологий: совместно с НПЦ «Видикор» дирекция холдинга уже приступила к реализации концепции «Цифровой виртуальный театр». Этот проект предполагает организацию на базе театра интернет-центра, дающего возможность ведения прямых трансляций и многосторонних видеомостов в рамках сети «малых интерактивных сцен».

Репертуар со 2 по 31 октября

2 октября	18:30	Открытие 83-го театрального сезона «МАСТЕР И МАРГАРИТА» М. Булгаков ПРЕМЬЕРА
3 октября	18:30	«МАСТЕР И МАРГАРИТА» М. Булгаков ПРЕМЬЕРА
4 октября	18:30	Проект «ТанцТеатр» представляет «В СВЕТЕ ЛУНЫ» Постановка Г.Доменжера (Франция)
6 октября	12:00	Проект «Молодой Театр» представляет «СОЛОВЕЙ» Г.Х. Андерсен. Малая сцена
6 октября	18:00	«ХАНУМА» А. Цагарели
7 октября	12:00	Проект «Молодой Театр» представляет «СОЛОВЕЙ» Г.Х. Андерсен. Малая сцена
7 октября	18:00	«МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» Д. Скарначчи, Р. Тарабузи
9 октября	18:30	«ВДОВИЙ ПАРОХОД» И. Грекова, П. Лунгин
10 октября	18:30	«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» О. Уайльд
11 октября	18:30	«ПЫШКА» В. Семеновский, музыка Н. Орловского
12 октября	18:30	Проект «Молодой Театр» представляет «ОСТРОВ МИРНЫЙ» А. Архипов
13 октября	11:00	«БАБКА-ЕЖКА И ДОМОВЕШКА» В. Илюхов
13 октября	18:00	«ДИКАРЬ» А. Касона
14 октября	18:00	«ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ» И. Гончаров
16 октября	18:30	«СИРЕНЕВЫЕ КРЫЛЬЯ СЧАСТЬЯ» Ф. Саган. Малая сцена
18 октября	18:30	Проект «Молодой Театр» представляет «ГРОЗА» А. Островский. Малая сцена
18 октября	18:30	«ВИШНЕВЫЙ САД» А. Чехов
19 октября	18:30	«СТРАСТИ ПОД КРЫШЕЙ» С. Лобозеров
20 октября	11:00	«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» А. Пушкин. Малая сцена
20 октября	11:00	Екатеринбургский Театр юного зрителя представляет «СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК» С. Баневич
20 октября	18:00	«ОН, ОНА, ОКНО, ПОКОЙНИК» Р. Куни
21 октября	14:00	«МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ» М. Дунаевский, Н. Олев, В. Вербин
23 октября	18:30	«ДОЧКИ-МАТЕРИ» А. Володин. Малая сцена
24 октября	18:30	«МЕСЬЕ АМИЛЬКАР, или ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПЛАТИТ» И. Жамияк
25 октября	18:30	«ПИГМАЛИОН» Б. Шоу
27 октября	18:00	«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» А. Островский
28 октября	18:00	«МАСТЕР И МАРГАРИТА» М. Булгаков ПРЕМЬЕРА
30 октября	18:30	«БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ» А. Углов. Малая сцена
31 октября	11:00	Екатеринбургский Театр юного зрителя представляет «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» Ю. Энтин, В. Ливанов
31 октября	18:30	«ХАНУМА» А. Цагарели

Поляна счастья и тревог «Драмы номер три»

Театр «Драма номер три», работающий в Каменске-Уральском, один из старейших драматических театров Урала. Он готовится отпраздновать свое 90-летие! Возраст его почтенный, но в последние годы театр будто помолодел и начал новую активную жизнь. Немалая заслуга в этой метаморфозе принадлежит Людмиле Степановне Матис, художественному руководителю, два года назад возглавившей коллектив. Вот и прошедший сезон «Драмы номер три» стал своего рода рекордным в творческой работе театра. О достижениях, радостях, заботах и надеждах коллектива — беседа с заслуженным работником культуры РФ Людмилой МАТИС.

МАТИС
Людмила Степановна,
художественный
руководитель
театра

— По итогам прошедшего сезона вас, похоже, пора записывать в Книгу рекордов Гиннеса по количеству премьер! А если серьезно, как удалось за сезон осуществить более десяти новых постановок? Ведь обычно театры ставят не более пяти-семи спектаклей за год. С какими режиссерами вы работали?

— В нашем городе единственный профессиональный театр, мы ставим спектакли и для взрослых и для детей. Хочется, чтобы интересно было всем — и малышам, и подросткам, и молодежи, взрослые зрители тоже очень разные, и не только по возрасту, естественно. Зрители, которые ходят в театр постоянно, смотрят весь наш репертуар (причем не по разу!) и с нетерпением ждут премьер. Получается, чем больше новенького, тем насыщеннее жизнь нашей публики. Но возможности театра, естественно, не безграничны, хотя мы частенько перевыполняем свои обязательства. По плану (муниципальному заданию) мы должны поставить семь спектаклей за сезон, три вечерних и четыре для детей. Получилось больше! Открывались моей постановкой «Тилья» Григория Горина, в котором была занята вся труппа. Спектакль большой, много удачных актерских работ. Тилья играет Мак-

сим Цыганков, выпускник ЕГТИ, три года в нашем театре. Интересный пластический рисунок получился у них с Неле в исполнении Инги Матис (режиссер по пластике Вячеслав Белоусов, зав. кафедрой пластической выразительности актера ЕГТИ, мы сотрудничаем уже много лет). Филипп — народный артист РФ Александр Иванов, Рыбник — Вячеслав Соловиченко, Каталина — Лариса Комаленкова, оба — заслуженные артисты РФ, Клаас и Сооткин — Геннадий Ильин и Ирма Арентд. В таком материале каждая роль — подарок актеру. «Тилья» мы готовили к открытию, но еще до этого, как пролог к прошлому сезону, сыграли премьеру, подготовленную летом, — «Горький мед... Сладкий мед...» Ф. Булякова (дипломный спектакль Ильи Слободчикова, выпускника Щукинского театрального училища).

Потом подоспело время ставить свой дипломный спектакль нашему актеру Александру Морозову (ЕГТИ, курс режиссуры), так появилась «Скамейка» Гельмана. К 50-летию ведущего актера Геннадия Ильина и ко Дню театра творческим соавторством были поставлены капустник «Театральный Фордфокус, или Как я докатился» и еще «Медведь» Чехова (режиссер — актер театра Вячеслав Соловиченко, в главной роли — Геннадий Ильин).

Спектакля «Конец Казановы» по пьесе Марины Цветаевой могло бы и не быть, если бы не одержимость Александра Иванова, исполнителя роли Казановы. Благодаря его творческой увлеченности материалом появился глубокий поэтический спектакль.

Весна вообще была сумасшедшая, репетировались три постановки одновременно. Про выходные частенько забывали. Цеховые службы с большим напряжением работали, конечно. Весной появилась «Песочница» М. Вальчака (режиссер — Дмитрий Михайлов, артист ТЮЗа, Екатеринбург). А на закрытие сезона — «Баба Шанель» Н. Коляды (режиссер — актер и режиссер «Коляда-Театра», Екатеринбург, Александр Сысов). Плюс к этому — для детей: «Снежная королева» Е. Шварца (режиссер — Вячеслав Соловиченко), «День рождения кота Леополь-

Сцена из спектакля «Тилья»

да» А.Хайта (режиссер – Ирина Симанова, наша актриса, руководитель студии при театре). Ирина еще и в студии поставила два спектакля. Студийные работы готовим так же серьезно, они у нас входят в репертуар и идут для зрителей.

В том сезоне сотрудничали с новыми для театра режиссерами – Дмитрием Михайловым и Александром Сысоевым – тоже из Екатеринбурга. Конечно, это было очень интересно! Михайлов поставил с нашими артистами «Песочницу», которая идет в его же постановке на сцене ТЮЗа. У нас Дмитрию хотелось сделать эту историю по-другому, извне (в ТЮЗе он сам играет главную роль), и получился отличный и необычный спектакль, с хорошими актерскими работами (Владимир Скрябин, Татьяна Петракова, Алексей Перов), замечательный интерактив со зрителями. Хотим продолжить сотрудничество с Д. Михайловым в новом сезоне. Александр Сысоев был приглашен по договоренности с Н. Колядой именно на постановку спектакля «Баба Шанель». Николай Владимирович приезжал к нам на премьеру, остался очень доволен и режиссером, и артистами.

В наше муниципальное задание от управления культуры города входят также постановка новогоднего приема главы города, проведение новогоднего праздника для одаренных детей под патронажем главы города, елки для социально незащищенных детей – проект совместно с депутатами городской Думы, не говоря уже про обычную новогоднюю кампанию... Так и работаем, скучать некогда (*смеется*).

– Да уж! Видимо, пытаться объять необъятное – это про вас? Неудивительно, что театр становится все более заметен в культурной жизни Урала. Такая работоспособность наверняка тоже сыграла немаловажную роль в знаковом для коллектива событии: впервые в истории «Драмы номер три» в этом году вы выиграли грант губернатора в пять миллионов рублей для новой постановки. Как проходил конкурс и на что конкретно будет потрачена внушительная сумма?

– Это грант губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства. Конкурс проводило областное министерство культуры. Мы, конечно, очень хотели выиграть! Это возможность не только поставить спектакль, но и обновить свет, звук – то, в чем театр нуждается. Для участия в конкурсе оформляется заявка, в которой все расписано – что театр собирается делать, кто эти работы будет осуществлять, на что пойдут деньги, какой мы рассчитываем получить результат и т.д. Было, по-моему, 22 заявки, а грантов десять. Наша называлась «Постановка спектакля для семейного просмотра «Поляна счастья» (по замечательной пьесе А.Александрова «Шишок»). Уже готовы эскизы оформления и костюмов (Ольга Горячева, молодой сценограф из Санкт-Петербурга), пишется музыка (Сергей Сидельников, Екатеринбургский театр кукол), идут репетиции. Деньги планируется потратить и на гонорары постановщикам, и на оформлени спектакля, и на приобретение, монтаж

Сцена из спектакля «Баба Шанель»

светового оборудования, аудиоаппаратуры, штанкета, лебедки и т.д. (именно на создание условий для постановки будет потрачена основная часть суммы – порядка четырех миллионов). Спектакль пойдет в Малом зале, это пространство особенно располагает к разговору по душам. Кстати, у нас в «Драме номер три» есть проект «В театр – всей семьей», и он удачно осуществляется. На вечерние спектакли «Поллианна» Э. Портер, «Зимы не будет» В. Ольшанского взрослые приходят вместе с детьми-подростками. Мы считаем, что это очень важно, это укрепляет семью, помогает детям и взрослым лучше понять друг друга. Ведь просмотренный спектакль обязательно провоцирует разговоры об увиденном, общение, которого так не хватает в наше время.

– Удачи вам в этом важном проекте! Появляющиеся сейчас гранты – это существенная помощь в решении финансовых проблем театров. Что нужно, чтобы театр получил грант? У вас уже появляется опыт в этом направлении...

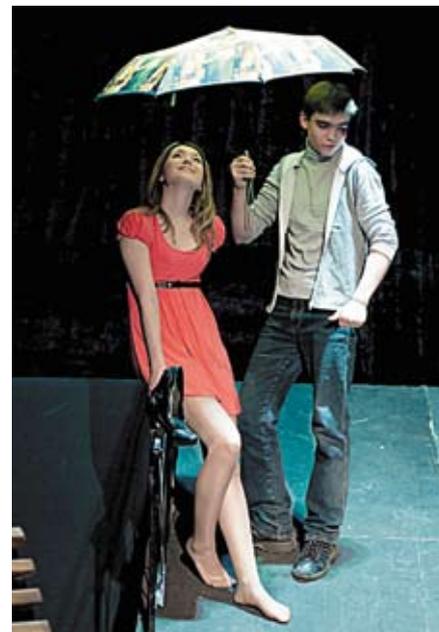
– То, что есть гранты, это просто спасение. Чтобы получить грант, надо, прежде всего, себя зарекомендовать уже сделанными работами. Надо иметь идеи, проекты, творческие замыслы. Потом это все превратить в документ – заявку. Времени отнимает уйму! А потом еще могут и не дать. Но мы упорные. Не дали один грант, пишем заявку на другой. В прошедшем сезоне мы получили еще и грант Министерства культуры РФ в конкурсе по поддержке молодой режиссуры, и грант благотворительного фонда «Синара» в конкурсе социальных проектов.

– Действительно, упорные. И талантливые. Еще из приятных итогов года – премия в номинации «За лучшую женскую роль второго плана», которую получила актриса вашего театра Алена Федотова на фестивале «Коляда-Plays» за роль 70-летней Тамары Ивановны в спектакле «Баба Шанель». С Николаем Колядой ваш театр связывает давняя творческая дружба, и вы не первый раз были на его фестивале...

– Очень дорожу творческой дружбой с Колядой, десять лет назад он благословил

Сцена из спектакля «Терех» молодежной студии «Эльдорадо».

Анна – Анастасия АНИКЕВИЧ,
Витяка Терех – Артем НИЗОВЦЕВ

Сцена
из спектакля
«Горький мед...
Сладкий мед...».
Старуха —
Нина БУЗИНСКАЯ,
Старик —
народный артист РФ
Александр ИВАНОВ

меня на первую постановку по его пьесе «Половики и валенки» (спектакль называется «И звезда с звездой говорит...»), спектакль до сих пор идет, его безумно любят и зрители и актрисы — Нина Бузинская и Светлана Лаптева. Потом я поставила «Старосветскую любовь», была счастлива, когда Александр Иванов и Лариса Комаленкова (исполнители главных ролей) получили награду областного фестиваля «Браво» — «Лучший дуэт в драматическом театре». Театр Коляды ездил к нам с гастрольными спектаклями, мы стараемся смотреть его новые работы.

Про особенность работы с «Бабой Шанель». Первый раз в нашем театре колядовскую пьесу ставил «его» режиссер (А. Сысоева можно назвать учеником Н. Коляды). Интересными получились актерские работы — яркие, разные. Ну и изюминка спектакля — известный каменский хор ветеранов «Зоренька». Хор придает объем всему спектаклю, происходит как бы слияние искусства и жизни. Героини спектакля вспоминают своих подруг, которые пели вместе с ними и умерли, и, когда хор появляется, кажется, что это те, ушедшие, но в памяти живые!

— Да, я читала про этот спектакль: «Сначала — театр, театр, и вдруг — сама жизнь... будто вся Россия перед тобой стоит». «Бабу Шанель» вы поставили уже на закрытие сезона, в мае. А что труппа делала летом? И вообще — какова ваша жизнь «вне сцены»?

— Летняя «страда» — это период тоже очень активной работы театра. Даем спектакли для детей по заявкам оздоровительных лагерей — график плотный, играем и в театре, и на выездах — во дворцах культуры, лагерях, детских садах. Затем — репетиции. Надо подготовиться к открытию сезона, этим летом репетировали «Поляну счастья» и «Предложение» Чехова, это будет вторая «одноактовка» к спектаклю «Медведь». Лето — пора ремонтов (на сколько денег хватает!). И конечно, День города — театр принимает самое активное участие в подготовке и проведении праздника. В нынешнем году мы, например, вели фестиваль колокольного звона (Вячеслав Соловиченко, Инга Матис). Что касается торжественного собрания — это дань театру Году истории России. Сценарий назывался «История России — история города». Я сама его писала и занималась режиссурой, были наши ведущие. Мы сыграли исторические сцены, в том числе из «Петра I» А. Толстого, «Давным-давно» Г. Gladкова, А. Иванов читал «Бородино» Лермонтова.

— А теперь пришел новый сезон. Что задумано, чем будете радовать зрителей?

— Детский сезон открыли в сентябре «Леопольдом» и «Айболитом» И. Симановой в постановке студии. В октябре, чеховскими комедиями, откроется сезон для взрослых зрителей. В ноябре — «Поляна счастья». В середине декабря должна состояться премьера «Бесприданницы» А. Островского в постановке молодого московского режиссера Артемия Никола-

ева, сценограф Анна Федорова, тоже из Москвы.

Весной планируем показать «Дон Кихота» Евгения Шварца, режиссер Дмитрий Михайлов. Идут переговоры по поводу постановки с Николаем Колядой. Мы активно развиваем гастрольную деятельность, «Драма номер три» — частый гость на сценических площадках Екатеринбурга, Тюмени, в разных городах Свердловской, Челябинской областей...

— У вас разнообразный репертуар, большое количество интересных актерских работ. Сколько сейчас у вас актеров, кто они, откуда? Какие изменения в труппе произошли за последнее время?

— В труппе 23 артиста: 11 мужчин, а женщин теперь 12 — с 1 июня в труппу принята молодая артистка, выпускница ЕГТИ (курс Коляды) — Мария Зворыгина. Она уже ввела в один детский спектакль и репетирует одну из главных ролей в «Поляне счастья». В труппе в основном — выпускники ЕГТИ. Есть три заслуженных артиста России — В. Соловиченко, Л. Комаленкова, С. Лаптева, народный — А. Иванов. Очень колоритны, востребованы в репертуаре Г. Ильин, Н. Бузинская, М. Цыганков. Во время прошедшего сезона был зачислен в труппу Владимир Сапин, который уже несколько лет играл в нашем театре по разовым пригласениям. Владимир Алексеевич — одаренный артист, всю жизнь играл в народном театре, про таких говорят «самородок». Он играет у нас Ребе в «Поминальной молитве», Луку в «Медведе», Генерала в «Тиле». У нас труппа небольшая, но очень разнообразная по индивидуальностям. Очень я рада, что Инга Матис вернулась в наш театр. Она здесь начинала еще до института, а после ЕГТИ девять лет служила в Омском академическом, это дало ей большую школу. Я наблюдаю, как она изменилась — выросла в профессии, очень требовательна к процессу, все время в поиске. Очень помогает в работе, а я боюсь лишний раз похвалить — дочка ведь. Хотя в труппе отношения вполне человеческие, дружеские — я и не могу иначе, мне обязательно надо работать в команде, на доверии. И профессионализм у нас очень ценят. Первый сезон проработала в театре Татьяна Петракова, а кажется, что она у нас уже давно. Татьяна окончила ЕГТИ, один сезон в екатеринбургском ТЮЗе, вышла замуж, ушла в семью на 17 лет, вырастила дочь, и поняла, что ей пора возвращаться на сцену. Она оказалась как раз той Франческой в «Конце Казановы», которую мы искали. А весной Дмитрий Михайлов приехал делать «Песочницу» именно с ней. Последняя новость — Иван Шамаков (актер театра) поступил в ЕГТИ, мы за него все болели.

— Какие житейские заботы у «Драмы номер три» и художественного руководителя?

— Одна из главных забот — строительство нового здания театра. Мы убеждены, что городу нужно настоящее здание! Сейчас работаем в бывшем Дворце культуры

Сцена
из спектакля
«Песочница».
Она —
Татьяна ПЕТРАКОВА,
Он —
Владимир СКРЯБИН

«Строитель», и как бы мы ни любили этот ДК и ни были благодарны городу за него, все-таки это не настоящее здание театра, а приспособленное. Большой зал на 945 мест с балконом – концертный, а не театральный. Малый зал – это переделанный кинозал, зрители входят в него через сцену. Катастрофически не хватает места для хранения декораций. Еще одна моя забота – холод на сцене, борюсь с этим два года, ведь от этого зависит здоровье артистов. Не буду уж говорить о производственных цехах: не хватает станков, света, звука... Не хватает специалистов – постановщиков, гримеров, сценографов и т.д. Проектов для театра у меня лежит куча: студия звукозаписи, театральный музей, дизайн комплекса Малого зала, хоздвор! Это уже разработанные проекты, с эскизами, сметными расчетами. Но нет средств на их осуществление. И по большому счету, это все полумеры. Для такого достаточно крупного города, как наш, стыдно уже держать собственный театр в таком виде. Надо сказать, что глава города Михаил Семенович Астахов идею строительства театра поддерживает, ждем формирования бюджета на 13-й год, в который должны быть заложены средства на проект. Земля под театр уже выделена. Я просто убеждена, что новое здание станет мощным стимулом для посещения театра, что число зрителей серьезно возрастет, а театр уж не подкачает, и у города будет прекрасное театральное будущее. Мечтаю, чтобы весь комплекс вместе с театром, театральной площадью, каменским Арбатом, стал настоящим культурным центром города.

– Да, о проекте строительства театра в вашем городе уже широко известно – остается надеяться, что вам все-таки удастся осуществить это масштабное дело. А что вы думаете вообще о нынешнем состоянии культуры?

– Государство должно определиться, каких людей оно хочет видеть в России. Если умных, порядочных, всесторонне развитых, благородных, думающих, то есть общество личностей, то немедленно нужно ставить вопросы культуры приоритетными. Если же государство устраивает бездумное народонаселение, живущее инстинктами, «хавающее культуру», чтоб не «грузиться», отвлечься-развлечься, то надо срочно менять уклад государства. У нас почти все решают деньги. Уж сколько критики в адрес множества телепрограмм, но ничего не меняется. Мы подсаживаем людей на эту жвачку. Конечно, есть и хорошие, умные передачи, перед людьми выбор, но не будем самообольщаться: дурное всегда употребить легче и проще. И многие на это «ведутся», привыкают.

Культура, совесть, уважение к людям – эти понятия должны стать не менее значимыми, чем экономика и финансы. Но нам убеждать себя, своих же коллег, в очевидном – нет смысла. Надо, чтобы эти мысли стали мыслями первых лиц государства. А те, кто всю жизнь занимался тем, что «сеял разумное, доброе, вечное», занимаются этим и сейчас, несмотря порой на отсутствие зарплаты и гонораров. Если мы платим за постановку

спектакля своим почти в десять раз меньше, чем приглашенным режиссерам, разве это нормально? Две швеи за свои скромные зарплаты одели все 11 премьер, работая и дома в выходные, и в ночные часы. Просто это такие люди, которые иначе не могут. Такая у нас Валентина Березина, зав. пошивочным цехом. Театр (автономный) получает из бюджета субсидию на выполнение муниципального задания, в ней две статьи – на зарплату и на содержание здания, то есть коммуналка. Остальное мы должны заработать. Получили целевые деньги на противопожарные мероприятия – прыгаем до небес от счастья! Зарабатывать, разумеется, надо. Кстати, мы этим и занимаемся – и за минувший год нам удалось заработать больше плана на два с лишним миллиона. Но надо учитывать и очевидное. Из театрального журнала, из интервью с Б.Мездричем, одним из самых знаменитых в России театральных директоров, узнала данные за 2010 год: дали всем-всем вместе театрам в России 28 миллиардов (округляю), а заработали они – семь. Не могут театры быть на самоокупаемости. Это уже будут не театры. Если у нас в семье ребенок, мы же не требуем с него зарабатывания денег, но одеваем, кормим, учим и т.д. и понимаем, что это необходимо, что это наша радость, наше продолжение. Про театры тоже надо, наконец, понять, что они существуют не ради прибыли, они для другого – для того, чтобы мы оставались людьми, размышляли о времени и о себе, о наших взаимоотношениях, учились, радовались, общались. Когда случился недавний кризис, у нас повысилась посещаемость театра – это о чем-то говорит! У людей в жизни крен, с работы увольняли, зарплаты сокращались, а они шли в театр за поддержкой, за положительными эмоциями, за надеждой. Да что там говорить, стационарно театр начал работать в Каменске в 1943 году! В разгар войны! Он уже давно заслужил свой дом.

Костюм Бабушки к спектаклю «Поляна счастья». Художник — Ольга Горячева

Сцена из спектакля «Поминальная молитва»

Пока ТЮЗ не дома...

*Екатеринбургский
Театр юного зрителя
12 сентября впервые
открыл новый
театральный сезон
не дома.*

КОЧЕВЬЕ КОВЧЕГА

Занавес 83-го тюзовского сезона поднят на сцене Камерного театра. Сыграли «У ковчега в восемь» Ульриха Хуба. Забавная и поучительная история про трех пингвинов, которые спасаются от потопа в ковчеге, теперь стала своего рода символом того, что предстоит пережить ТЮЗу в ближайшие два года.

Капитальный ремонт, конечно, не всемирный потоп, не стихийное бедствие, а желанное и долгожданное действие. Но при всех благах, которые он, несомненно, принесет театру, на ремонтное небыстрое время ТЮЗ вынужден стать кочевником. «Ковчегом» для него и юных зрителей, которые не останутся на два года без спектаклей своего театра, будут пять екатеринбургских сцен. Свердловский академический театр драмы, Камерный театр, Театр балета «Щелкунчик», Центр культуры и искусства «Верх-Исетский» и ДК железнодорожников примут постановки коллег. Не было бы счастья, да капитальный ремонт поможет зрителям области. Один раз в полтора-два месяца репертуарные спектакли ТЮЗа будут представлены на сценах Нижнетагильского театра драмы имени Д.Н. Мамина-Сибиряка и Каменск-Уральского театра драмы. Пока ТЮЗ не дома, они станут филиалами екатеринбургского театра. И почти сразу после открытия 83-го сезона он отправляется на недельные гастроли в Казахстан.

В СВОЕМ РЕПЕРТУАРЕ

ТЮЗ, расставшись со своим театральным домом на время ремонта, намерен не только максимально сохранить репертуар. Уже в конце 2012 года зрители увидят премьеру проекта «Театр у школьной доски». Эта театрально-литературная затея — обладатель грантов министерства культуры Свердловской области и Союза театральных деятелей России. ТЮЗ откроет для ребят страницы книг школьной программы в мини-спектаклях и покажет, какая это нескудная, удивительная литература. Театр, воспитывая своего зрителя, попробует помочь педагогам-словесникам воспитать читателя. Фестиваль «Реальный театр» — бренд и гордость ТЮЗа и Екатеринбурга — состоится в сентябре 2013 года. «Ковчегом» для него станут подмошки екатеринбургских сцен.

Директор ТЮЗа Светлана Учайкина на прощальной июньской пресс-конференции сообщила, что в год 290-летия Екатеринбурга гостем «Реального...» станет Государственный театр наций (Москва) под руководством Евгения Миронова. Известна и гостевая афиша. Это два спектакля: «Шоша» Исаака Зингера (режиссер Туфан Имамудинов, в спектакле заняты Роза Хайруллина, Полина Стружкова, Роман Шалапин) и «Фрекен Жюли» Августа Стриндберга в постановке Томаса Остермайера, в исполнении актерского трио — Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Юлия Пересильд.

ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ И КАПИТАЛЬНАЯ ПРЕМЬЕРА

За 35 лет в здании ТЮЗа ни разу не проводился капремонт. Этот ремонт — премьера. Заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Сергей Мямин рассказал, какие изменения к лучшему ожидают театральный дом. Главное место в театре — сцена и Большой зал. Механика сцены, звуковое и светооборудование обновят вместе с системой управления, станут возможны сценические эффекты, способные удивить нынешнего зрителя. Поворотные круг и кольцо сцены, уникальные на момент открытия здания не только для Свердловска, модернизируют и переведут на компьютерное управление. Артистам в новых гримерках, зрителям в преобразившихся фойе и обновленном зале будет гораздо комфортнее. В Большом зале увеличат расстояние между рядами, проходы сделают более удобными, но число мест при этом не станет меньше. Заменят все инженерные коммуникации. И в экстерьере и в интерьере будут использованы современные материалы.

Знаковое тюзовское место — Малый зал. Таким мы его уже никогда больше не увидим. А здесь столько всего было... «Для тебя»

*Народная артистка РФ
Любовь ВОРОЖЦОВА
передает на хранение
«золотой ключик» от театра
главе администрации
Екатеринбурга
Александру ЯКОБУ*

Николая Коляды, «Житие девицы Февронии» и «Ля-бемоль» Анатолия Праудина... И будет. Будет новый зал на 143 зрительских места. Для него построят специальный малый корпус с двумя входами: с улицы и прямо из большого тюзовского дома.

Театральная территория вокруг здания тоже преобразится. Здесь восстановят фонтан, возведут автопаркинг, и самое главное: тут появится «третья сцена» ТЮЗа. На этом пространстве можно будет с размахом устраивать представления *open air* — на открытом воздухе.

На прощание театр позвал друзей. На большой сцене в последний раз перед ремонтом тюзовцы сыграли, сказали, спели все, что хотели, в благодарность театральному дому, в котором жили так счастливо целых 35 лет. И повторилось действие, происходившее здесь 7 ноября 1977 года. Только в обратном порядке. Тогда первый тюзовский Буратино — молодая артистка Люба Ворожцова во всей буратинской амуниции приняла от Бориса Ельцина «золотой ключик» от нового театрального здания. В июне 2012-го главе администрации Екатеринбурга Александру Якобу — на ответственное хранение — передала тот самый ключ народная артистка России Любовь Ворожцова. «Золотой ключик» непременно вернется к хозяевам и, как в сказке с таким же названием, откроет двери обновленного театра.

МУЗЕЙ — ДУБЛЕР КУЛИС

Самым первым роль тюзовского ковчега начал исполнять Музей истории Екатеринбурга. В новом долгосрочном проекте «Театральное закулисье», где предметно показано таинство рождения спектакля, участвуют и другие театры, но главным экспозиционером, вдохновителем выставки, собирателем идей и людей стал именно ТЮЗ. Главный художник театра, заслуженный художник РФ Анатолий Шубин перевоплотился в музейного художника.

Здесь все — театр. Даже стены, разделяющие экспозиционные блоки, — фрагменты театральных декораций. Вот мир восточных сказок «Тысячи и одной ночи». Кафтаны, шальвары, покрывала, чалмы, украшенные драгоценностями. Вблизи видно, что это

«стекляшки». Но ведь из зала на тюзовском спектакле «Волшебная лампа Аладдина» они казались рубинами и изумрудами! Яркая красота роскошных фруктов на роскошном блюде не соответствует вкусовым качествам. И виноград, и персики, и гранаты не брызнут соком — бутафорские. Но так и должно быть. Это театр. На стенах эскизы художников к спектаклям, которые радовали зрителей в середине и конце XX века. На стенах афиши 40-х военных годов — раритеты из Государственного архива Свердловской области. У стены — гримерный столик и зеркало. Здесь готовились к выходу на сцену, может быть, «Раневская», а может быть, «Карлсон». Вот и рыжий веселый парик, в котором Любовь Ворожцова играла в спектакле ТЮЗа «Миллион за Карлсона».

«Волшебный мир кулис, актеров и актрис...» не только актерский. Выставка в музее открывает волшебство работы тружеников театра. Эти профессионалы не выходят на сцену, но все материальное на сцене создано их усилиями: театральные художники, декораторы, бутафоры, гримеры, костюмеры, постижеры, осветители... Настоящие почетные граждане кулис. Кулис без сцены не бывает. И Анатолий Шубин воздвиг в музее сцену. В качестве задника (фоновое занавеса сцены) — очень театральная картина Питера Брейгеля «Нидерландские пословицы». Можно взойти на эти обтянутые алой тканью подмостки и лично ощутить, какая бездна открывается всякий раз актеру, когда он выходит на сцену из-за кулис. Но она несравнима с бездной, которая открывается актеру, когда он долго на сцену не выходит. Спасибо всем ковчегам, которые спасают сейчас ТЮЗ от этой беды-бездны.

Музейную экспозицию начинает тюзовский спектакль по пьесе Жан-Люка Лагарса «Мы, герои». Он как раз про театральное закулисье. Постановку Франсуа Рансийяка зрители видели на сцене, а выставка «Театральное закулисье» показывает фотографии репетиционного процесса «Героев...». Капитальный ремонт, конечно же, не всемирный потоп. Однако, как говаривал один из персонажей телефильма «Тот самый Мюнхгаузен», что-то героическое в этом есть.

В Малом зале так и остались фрагменты оформления фestsиваля «Реальный театр»

Три актрисы

Заслуженная артистка Российской Федерации Светлана Замараева стала первой обладательницей «Золотой Маски» в номинации «Лучшая женская роль в драме» за всю историю национальных театральных наград екатеринбуржцев. «Золотом» оценена роль актрисы Кручининой в спектакле екатеринбургского ТЮЗа «Без вины виноватые». Эта «Маска» объединила трех актрис – двух сыгранных и одну реальную.

ЕЛЕНА КРУЧИНИНА

Петербургский режиссер Григорий Дитятковский проложил путь к пьесе А.Н. Островского на екатеринбургской сцене в ином временном пространстве, чем у драматурга. Сдвинув годы вперед на пару десятилетий, он перемещает героев в Серебряный век. Уже умер Чехов, но еще жив Лев Толстой, еще блистает на сцене Вера Комиссаржевская, но уже сыграна «Чайка». А другая Вера – Вера Холодная, будущая звезда «Великого немого», совсем юная – потрясена ее игрой.

Образы двух Вер театральным эхом отражаются в Кручининой Светланы Замараевой. А стиль «немой фильмы» начала XX века со статуарными позами, экзальтированными жестами, подчеркнутой мимикой воплощается в театральном спектакле. Преувеличенная артикуляция немого кинематографа, так что можно «выключить звук». Вот и квартет таперов, как в синематографе: фортепиано и струнные, – сопровождает «кадры» спектакля. Ведь в то самое время, в какое, кажется, перенесено действие, театру пророчили «от кино» летальный исход. «Кинематограф. Три скамейки. Сентиментальная горячка. Аристократка и богачка в руках соперницы-злодейки...» – иронические строчки Осипа Мандельштама тоже, только неслышно, сопровождают происходящему на сцене.

Прима театра Елена Ивановна Кручинина, в прошлой своей неактерской жизни Любовь Отрадина, – жертва «сентиментальной горячки», неустанно проигрывает когда-то пережитое – словно на репетиции. Кто знает, кого еще предстоит сыграть на сцене, когда пригодится память о душевном состоянии, пригодятся и любой жест, и слеза. Та далекая глупая безыскусная молодая жизнь обернулась обманом, интригой, в сущности, тоже игрой, только самого дурного свойства. И Кручинина–Замараева облагораживает ту и эту жизнь, как она профессионально умеет, – подлинностью своего артистизма. Она играет в сиюминутности, как в театре. Любовь, счастье, горе – все идет «в дело», все – материал для будущих блистательных ролей. В финале Кручинина изящным театральным жестом поправляет вздыбленные, как перья у воробья после драки, волосы вновь обретенного сына Гриши. Матерей она тоже играла на сцене.

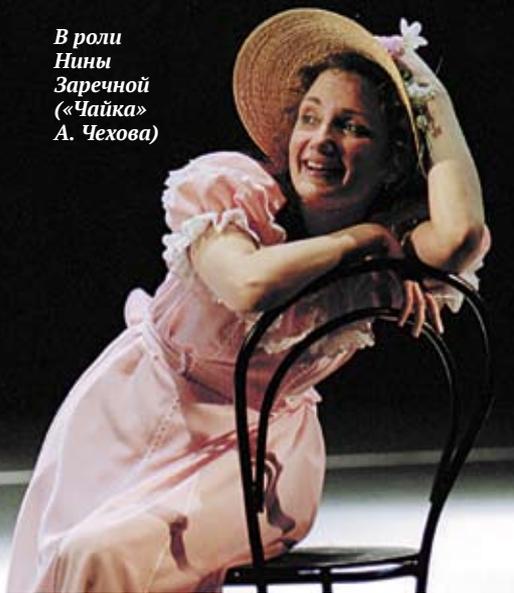
В роли Елены Кручининой («Без вины виноватые» А. Островского)

Профессиональной деформацией «без вины виноватой» Елены Кручининой «сердце» роли не успокаивается. Женщина – в проигрыше, но Актриса играет и выигрывает. Замараева играет Кручинину так, что не оставляет сомнений в таланте ее героини. И если переместить в другое время строчки Николая Заболоцкого, как это сделал Дитятковский с Островским, то они точь-в-точь про нее – Кручинину в исполнении Замараевой: «А ведь, Боже, какая актриса была и какими умами владела!..»

НИНА ЗАРЕЧНАЯ

Первую актрису на сцене екатеринбургского ТЮЗа Светлана Замараева сыграла в чеховской «Чайке», без малого 20 лет тому назад. И играла почти 20 лет. Та «Чайка» открыла новую сценическую территорию в театре – малое пространство большой сцены. Только несколько первых рядов в зале заполняла публика, остальные кресла были затянуты тканью и оставались безглазы и безлики. Но зато из тех первых рядов, как крупным планом в кино, были видны переменившиеся лица, страдающие и смеющиеся глаза актеров. Если Григорий Дитятковский поставил Островского, как Чехова, то Георгий

В роли
Нины
Заречной
(«Чайка»
А. Чехова)

гий Цхвирава поставил «Чайку», как доктор Чехов прописал. Врач, который в силу своей «профессиональной деформации» просто не может видеть в своих пациентах героев. Он ставит диагноз.

Екатеринбургская «Чайка» облетела пол-Европы, побывала в Китае, удостоилась главной премии фестиваля «Повет Чайки», посвященного... очень по-чеховски – 100-летию первой постановки в Александринском театре: провалу «Чайки» на императорской сцене.

Да простят меня великокопные партнеры Светланы Замараевой в обоих спектаклях, но сегодня только о главных ролях.

Ее Нина Заречная совсем не «белый, пушистый», случайно подстреленный птенец чайки. С самого начала она – страстная, яркая, готовая к приключениям жизни, открытая мечтой «птица». В предчувствии главного она отчаянно, отважно, вознесшись над озером, над залом, над всеми и всем, исповедуется в самом желанном: «Я отдала бы толпе всю свою жизнь, но сознавала бы, что счастье ее только в том, чтобы возвышаться до меня, и она возила бы меня на колеснице... За такое счастье, как быть писательницей или артисткой, я перенесла бы нелюбовь близких, нужду, разочарование, я жила бы под крышей и ела бы только ржаной хлеб, страдала бы от недовольства собою, от сознания своих несовершенств, но зато бы уж я потребовала славы... настоящей, шумной славы...» Это откровение, напряжением которого, как током, било зрителей, сродни пушкинскому, бесстыдному, храброму: «Желаю славы я!..»

Нина не получила желанного. Заречная не стала на сцене даже Аркадиной. Ездит с мужиками в третьем классе, отбивается от приставаний елецких купцов. Актриса в проигрыше? Женщина – победительница? Нет финального диагноза. Нина продолжает любить Тригорина так же сильно, как когда-то желала славы. А желание славы сменилось не горечью сокрушенной мечты, но пониманием своего призвания: Актриса.

«Чайка» Цхвирава с Замараевой в главной роли жила долго-долго, удостоилась не только наград, но и благодарных слез (ей-богу, сама видела) известных чеховедов, расстрогать которых до этого мог своими произведениями только сам Антон Павлович.

СВЕТЛАНА ЗАМАРАЕВА

В 1997 году актриса Светлана Замараева открыла список «золотомасочных» номинантов екатеринбургского ТЮЗа – ролью Шурочки в спектакле «Ля-бемоль». Это была роль в постановке Анатолия Праудина. Ее режиссера! Алиса из Зазеркалья, Прекрасная Дама и тетка из коммуналки в «Человеке рассеянном», дева Феврония, Анна Каренина в «Дневнике Анны К.»... Неоспоримо – его актриса. Но вот сам режиссер 12 лет назад в «Монолог об Актрисе» (о Светлане Замараевой) в «Петербургском театральном журнале» говорил, что она лучше, совершеннее, интереснее играет не в его спектаклях – в «Чайке» Цхвирава, например. И это он еще не видел ее Кручининой у Дитятковского (не мог видеть не поставленного тогда и не сыгранного). Ключевыми в том монологе были две фразы. Сорвавшееся с режиссерских уст с восхищением не повелителя, но подданного: «Королева, королева...» И – «Актриса, которая может все».

«Они влюблены друг в друга, и сегодня их души сольются в стремлении дать один и тот же художественный образ» – это из «Чайки», про драматурга и актрису. Судя по письмам, по свидетельству И.А. Бунина, Чехов актрис ох не любил. Но чего стоят все эти слова про нелюбовь, если создатель «Чайки» зависит от актрисы, как сын от матери. Что за цена всем свидетельствам, если Антон Павлович женился на Ольге Леонардовне, «актрисуле», как он ее называл... Сына Замараева назвала Антоном...

Светлана Замараева, может быть, когда-нибудь еще сыграет чеховскую «нелюбимую» актрису Аркадину. В новой «Чайке», которую без оглядки на прошлое поставит режиссер, отважный, как Нина Заречная. А «Золотая Маска» победительницы навсегда останется в ТЮЗе – свидетельством общей победы и общей радости. Это желание актрисы Замараевой, во второй раз сыгравшей на этой сцене, которой она служит 25 лет, актрису.

С коллегами и партнерами после получения «Золотой Маски»

Два спектакля в один вечер: ТЕПЕРЬ МОЖНО!

Мечта коллектива Свердловского академического театра музыкальной комедии о таком репертуарном графике начинает сбываться. Театр проведет 80-й сезон и встретит свое 80-летие на двух сценах.

НОН-СТОП ОТКРЫТИЙ

Творческие поиски этого большого театра (рекордное в Екатеринбурге число «Золотых Масок» — тому подтверждение) уже не уместаются на большой театральной сцене. Театр непрерывно развивается, театр экспериментирует. И вот 14 мая 2012 года, в конце предъюбилейного сезона, здесь открылось столь желанное новое сценическое пространство.

Малая сцена совсем не выглядит маленькой. Она лишь немного уступает размерам большой (на полтора метра меньше по ширине рампы). Именованная «малой» в театре не стала, с самого начала придумали

другое название, адекватное новизне будущих постановок, — Новая.

Новой сцене уготована судьба сцены открытий. Только эксклюзив. Предсказать успех каждому такому открытию невозможно — это не коммерческий проект, а эксперимент, творческая попытка. Первая премьера Новой сцены — два одноактных спектакля по произведениям Джованни Перголези и Игоря Стравинского под одним названием «Игривые любовники», в постановке московского режиссера Екатерины Одеговой, — состоится в октябре. Она экспериментально соединит неаполитанскую музыку XVIII века и русскую XX столетия.

Правда, вот оркестровой ямы у Новой сцены нет. Оркестр, как и задумано, будет располагаться или на сцене, или перед ней, или по бокам от сцены прямо в зале. Зал способен вместить 170–200 зрителей, здесь имеется и балкон, а в партере первые три ряда необычные — полукруглые мягкие диваны со столиками.

«ГЕРЦОГИНЯ» ОПЕРЕДИТ «ЛЮБОВНИКОВ»

Здесь, в новом зале у Новой сцены, в партере и на диванах, впервые состоялся сбор труппы перед началом 80-го сезона. Позади большие гастроли театра в столице Республики Беларусь Минске, впереди... «Запевалой» в юбилейном сезоне станет последняя премьера сезона предъюбилейного — оперетта Имре Кальмана «Герцогиня из Чикаго» на большой сцене. Это первая американо-российская постановка в музыкальной комедии, и, наверное, не последняя. Среди проектов нового сезона — участие представителей театра в очередном нью-йоркском фестивале «Живой мюзикл».

«Сезон будет напряженным...» — обещал труппе на первой августовской встрече главный режиссер и художественный руководитель театра, народный артист РФ Кирилл Стрежнев. И нет сомнений, что это обещание будет выполнено. Даты всех премьер уже определены. За «Герцогиней» вслед на Новую сцену выйдет премьера «Игривых любовников», а в самом конце ноября придет черед «Белой гвардии» — долгожданного мюзикла по произведениям Михаила Булгакова — на большой сцене. Эти две сцены в течение всего сезона будут задействованы в репертуаре, и, по мнению главрежа, театр сможет постепенно выйти на тот график, который раньше был мечтой: давать два спектакля в один вечер, в двух залах. Такой режим позволит не только расширить пространство творческого эксперимента,

Впервые сбор труппы перед началом 80-го сезона проходил в театральном зале «Новая сцена»

но и поддерживать качество репертуарных больших постановок. Показывать спектакль не один раз в месяц, а чаще — дважды, трижды. Когда масштабные постановки выходят на публику со столь же масштабной паузой, они требуют времени и сил для дополнительных репетиций, подготовки, теперь же и время, и силы пойдут на новое творчество.

«БАБА» СТАНЕТ МУЗЫКАЛЬНОЙ

Новая сцена примет в 80-м сезоне эксперимент экспериментов. Драматическая комедия Николая Коляды «Баба Шанель», которая идет на сцене «Коляда-Театра», преобразится, запоет и затанцует по законам «легкого» жанра. Пьеса очень понравилась в театре музыкальной комедии, и теперь втроем драматург Коляда, композитор Александр Пантыкин и режиссер Стрежнев создадут мюзикл. Композитор на момент сбора труппы уже написал 20 музыкальных номеров, драматург трудится над вариантом пьесы, постановщик в боевой готовности. Название у «Бабы Шанель» будет другое, оригинальное, а пока, в процессе «перепрофилирования» жанра, сохраняется старое имя, как рабочее.

Новая сцена даст новые возможности и театральному хору под руководством главного хормейстера Светланы Асуевой. Это будет спектакль-кантата «Суд присяжных».

Большую сцену ожидает «Обыкновенное чудо». Мюзикл Геннадия Гладкова по пьесе Евгения Шварца поставит Дмитрий Белов, лауреат «Золотой Маски» за спектакль свердловской мюзикомедии FIGARO.

ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЕЙНОГО

Первая встреча в новом юбилейном сезоне прошла празднично. Вся труппа и генеральный директор театра Михаил Сафронов поздравили Нину Стрельцову с театральным юбилеем. Из 80 лет театра музыкальной комедии 60 лет ее — столько она служит в те-

атре и театру, сначала солисткой балета, а потом и сейчас — ассистентом балетмейстера. Нина Сергеевна стала лауреатом премии имени легендарного артиста Свердловской мюзикомедии Анатолия Маренича. Бронзовую статуэтку корифея ей вручили вместе с чудесным букетом. Еще четверым юбилярам, отмечавшим знаменательные даты, творческие и жизненные, аплодировали в тот день. Это артистка оркестра Ольга Рамм, заслуженные артисты России Павел Дралов, Иван Филоненко и Анатолий Бродский. Премьера американского мюзикла Джерри Бока «Скрипач на крыше» состоялась 23 марта, в предъюбилейном сезоне. Анатолий Бродский играет в нем главную роль — молочника Тевье. В 80-м сезоне на долю этого спектакля и его исполнителей выпадет ответственное испытание: в декабре нашего «Скрипача» будут смотреть эксперты Национального театрального фестиваля премии «Золотая Маска». И если мюзиклу суждено стать номинантом «Маски», то... Но не будем опережать события.

Отныне, как объявил главный режиссер, все творческие вечера, бенефисы, юбилеи будут проходить здесь — на Новой сцене.

КЛАССИКА ЖАНРА

Композитор Сергей Дрезнин, автор «Екатерины Великой», заканчивает работу над созданием музыки к спектаклю по произведению Александра Куприна «Яма». Это премьера большой сцены будущего, постъюбилейного, сезона. Репетиции, вероятнее всего, начнутся уже в нынешнем. Завершит же премьерный ряд юбилейного театрального сезона классика жанра. Оперетта, о которой Кирилл Стрежнев сказал, что, по его мнению, «она всегда должна быть в репертуаре нашего театра». Это «Летучая мышь» Иоганна Штрауса. 6 июля 2013 года, в день своего 80-летия, театр музыкальной комедии сделает подарок себе и зрителям — сыграет премьеру.

«Сезон предстоит напряженный», — пообещал главный режиссер Кирилл СТРЕЖНЕВ

Мюзикл «Скрипач на крыше» в новом сезоне, возможно, станет номинантом «Золотой Маски»

Михаил Вячеславович САФРОНОВ —
генеральный директор ГАУК СО
«Свердловский академический
театр музыкальной комедии».
На сборе труппы
перед открытием
нового сезона

Почувствовать другого зрителя

На сборе труппы Свердловского академического театра музыкальной комедии все солисты, артисты оркестра, хора, балета, группа «Изумруд» и «Эксцентрик-балет Сергея Смирнова» посмотрели кино про себя. В 40-минутном фильме прошли на экране яркие события прошлого, предъюбилейного, 79-го сезона. И одно из самых ярких сопровождал саундтрек — песня «Молодость моя, Белоруссия...». Это событие — большие гастроли театра в Минске. Зарубежные гастроли, ведь Республика Беларусь уже два десятка лет — другая страна.

С 5 по 25 июня на сцене Белорусского государственного музыкального театра екатеринбуржцы дали 20 спектаклей, потом еще один дополнительно, потом благотворительное представление, плюс выступили в городах Молодечно и Гродно. А завершилось гастрольное действие гала-концертом, в котором вместе вышли на сцену почти 100 артистов — екатеринбургские гастролеры и их белорусские коллеги.

Как все начиналось, продолжалось и закончилось — рассказывает генеральный директор СГАТМК Михаил САФРОНОВ.

— Театр выступал в недавнем времени в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, но таких длительных гастролей не было... Сколько же лет не было?

— Последние по времени гастролы длиною в 32 дня проходили в Сочи больше десяти лет назад. А в Минске наш театр не бывал страшно сказать сколько — 56 лет, с 1956 года. И те гастролы, честно говоря, не назовешь триумфальными: театр «горел синим пламенем». Но когда я напомнил о делах давно минувших дней минской публике и предположил, что вряд ли кто из сегодняшних зрителей видел те спектакли и помнит нас, из зала раздался женский возглас: «Неправда, я видела и помню! Мы любим ваш театр еще с тех пор...»

— Реплика неожиданная и замечательная. И все-таки, почему через полвека с лишним именно Беларусь?

— В Екатеринбурге работает Генеральное консульство Республики Беларусь, сотрудники которого очень нам помогли. С белорусскими коллегами мы всякий раз встречаемся на Международном конкурсе молодых артистов оперетты и мюзикла имени Владимира Курочкина. И не только с молодыми. Народная артистка РБ Наталья Гайда работала в жюри этого конкурса. Звезда белорусской оперетты, она была и на открытии наших гастролей. В гастрольной торжественной «прелюдии» вместе с ней вышла на сцену Эльвира Герасимович — ректор Государственной академии искусств Беларуси. Это alma mater, мой родной вуз. Тогда он назывался Белорусский государственный театрально-художественный институт. Я учился на факультете театральной режиссуры и провел там счастливые годы.

— Слова из песни «Молодость моя, Белоруссия», можно сказать, и к вам относятся? Белорусский напев — мотив личной биографии?

— Можно и так сказать. Но не забудем, что создатель легендарного ансамбля «Песняры», певец, музыкант Владимир Мулявин — свердловчанин, уралмашевец. Когда в спектакле «Парк советского периода» наши артисты запели на белорусском языке «Косил Ясь конюшину...» из репертуара «Песняров», в зале началось нечто невообразимое: зрители вскочили и тоже запели.

— Подобный прием был исключением или приятным правилом этих гастролей?

— Петь, конечно, с артистами зрители больше нигде не пытались, но в финале каждого — каждого! — спектакля, как только замирала последняя нота, зал вставал и стоя подолгу аплодировал. Артистов ждали после спектакля у служебного входа, как когда-то караулили любимых актеров МХТ или ленинградского Большого драматического театра. Театр нынешний к подобному не привык. Наш екатеринбургский зритель — тонкий, взыскательный, по-хорошему избалованный, строгий, а здесь — такая благодарная искренняя отзывчивость. На пресс-конференциях — яблоку негде было упасть, как и в зале на спектаклях.

— И что же, все было так благостно с самого начала?

— Не совсем. В самом начале один из представителей прессы вдруг спросил, еще не видя спектаклей: «Что это вы к нам привезли? Какая-то «Силиконовая дура», да еще... этот и «девственница»?!» Мы перепугались слегка: а вдруг эти смешные предубеждения разделят здесь многие? В Беларуси слово «черт» стараются не говорить, поэтому журналиста возмутило само название, да и силикон, видимо, поняли не в нашем смысле, а в пластически-хирургическом... Но когда гастролы начались, и «Черт», и «Дура» были восприняты адекватно, да еще с овациями.

— Да еще дополнительный спектакль пришлось играть, «по просьбам трудящихся»...

— Зрители, которым не досталось билетов на «Екатерину Великую», упростили. «Екатерину...» посмотрел, кстати, народный артист СССР Ростислав Янковский, старший брат Олега Янковского. После спектакля ничего не сказал. А утром позвонил: «Извини, вчера был так взволнован... Если бы сам не увидел, то не поверил бы, что такое возможно на сцене музкомедии...» Эти же восхищенные слова о том, что в спектакле удалось, казалось бы, невозможное, мы слышали и о «Мертвых душах». Серьезно. А был и курьез. Пришли ко мне, как к директору театра, представительницы женских общественных организаций — солидные дамы, с наградами на платьях. И строго говорят: «Мы настаиваем, чтобы хоть одного мальчика вы оставили в живых. Что хотите делайте, но чтобы один не был убит...»

— ?!

— Эти женщины посмотрели спектакль «Храни меня, любимая», где у матери поги-

бают на войне все сыновья, расчувствовались и решили спасти для нее хотя бы одного, как в фильме «Спаси рядового Райана». Это невероятный, громадный комплимент театру от зрителя.

— Понравилось быть гастролерами — в прямом и лучшем смысле слова?

— Понравилось, хотя порой трудно приходилось. Лето, жара, горячей воды нет — опрессовки, как у нас. А ведь артисты не на отдых приехали. Были какие-то еще преодолимые мелочи жизни, но не об этом мы сейчас вспоминаем. Всегда говорю и сейчас повторю: гастролы необходимы театру, артистам. Вот такие, как были в Минске, — большие, напряженные, позволяющие полно представить другому зрителю репертуар и возможности театра. Только на гастролях можно почувствовать этого «другого зрителя», понять его и понять свой театр, себя не в «домашнем» контексте.

— Есть ли уже гастрольные планы на новый, 80-й сезон?

— Мы надеемся завершить юбилейный сезон зарубежными гастрольями на Украину — в Киев и Одессу. А на нашей сцене в это время (в сентябре 2013 года) будут гастролировать друзья, принимавшие нас в Минске: Белорусский государственный музыкальный театр.

— А как же традиционный общий концерт? Они — здесь, вы — в Киеве...

— Гала-концерт обязательно будет. К финалу гастролей белорусского театра мы уже вернемся, и все артисты снова выступят вместе. Средства от гала-концертов — прошедшего в Минске и будущего в Екатеринбурге — пойдут на установку на Уралмаше памятника Владимиру Мулявину, нашему общему «песняру».

На открытии гастролей в Минске был забавный момент, о чем, смеясь, рассказал Михаил Сафронов. Когда он должен был выйти с приветствием на сцену, ведущий долго-долго перечислял должности и звания, хотя договорились, что объявят просто: директор театра. А прозвучало так: секретарь Союза театральных деятелей России, председатель Свердловского регионального отделения СТД РФ, член президиума Ассоциации директоров театров России, председатель Ассоциации директоров театров Урала, заслуженный работник культуры РФ... Зал замер, думая, что выйдет целая компания с речами, а вышел один Сафронов. Кстати, теперь его должность называется так: генеральный директор государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский театр академической театр музыкальной комедии». Об этом объявили на сборе труппы — под аплодисменты. Бурные, кстати.

*Игорь ЛАДЕЙЩИКОВ,
Светлана КАДОЧНИКОВА
и балет театра в премьерe
«Герцогиня из Чикаго»*

Первый заместитель министра культуры Свердловской области Владимир МАНТУРОВ поздравляет лауреатов стипендий министерства за 2011 год в номинации «Молодым талантливым авторам в возрасте до 40 лет», участников творческого проекта «Дуэт-Театр» Игоря ЛАДЕЙЩИКОВА и Евгения ТОЛСТОВА

Протянуть творцу руку помощи. Материальной

В 2012 году размер стипендий министерства культуры Свердловской области увеличен вдвое

Стипендии министерства культуры Свердловской области были учреждены в 1994 году, и с тех пор талантливая молодежь и ведущие деятели культуры и искусства ежегодно получают средства на реализацию своих проектов — по 20 стипендий ежегодно. Среди главных целей такой помощи от региональной власти — стремление сохранять и развивать культурный потенциал области, обеспечивая поддержку учреждений и деятелей культуры и искусства: кинематографистов, композиторов, писателей, театральных деятелей и художников.

За 17 прошедших лет стипендии получили 360 человек. Среди них известные мэтры: композиторы Евгений Родыгин, Владимир Кобекин, писатели Герман Дробиз, Владимир Балашов, Владимир Турунтаев, Любовь Ладейщикова, художники Игорь Симонов, Нина Костина, кинематографисты Владислав Тарик, Ия Михайлова, Геннадий Шеваров, драматург Николай Коляда, актриса Галина Умпелева.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заручиться поддержкой творческого союза, который и направит заявку соискателя в министерство, где ее рассмотрит специально созданная конкурсная ко-

миссия. Конечно, заявка должна соответствовать тематике конкурса, которая каждый раз новая. В честь отмечаемого в 2012 году Года российской истории тематические рамки конкурса среди соискателей стипендий ныне обозначены так: «1150-летие зарождения российской государственности».

В министерстве культуры отмечают, что церемония вручения стипендий стала доброй традицией, которая ежегодно собирает вместе композиторов, писателей, художников, кинематографистов, театральных деятелей и дает им возможность общения.

По итогам 2011 года 11 ведущих деятелей культуры получили стипендии в размере 40 тысяч рублей и десять представителей молодого поколения талантов — в размере 20 тысяч рублей. Вручая стипендии, первый заместитель министра Владимир Мантуров отметил, что правительство Свердловской области с каждым годом все больше внимания уделяет поддержке культуры, и сообщил, что размер стипендий министерства будет увеличен вдвое, с 2012 года они составят 80 тысяч рублей — ведущим деятелям культуры, а молодые творцы смогут претендовать на 40 тысяч рублей.

ПО ИТОГАМ 2011 ГОДА СТИПЕНДИИ ПРИСУЖДЕНЫ:

ФИЛОНЕНКО Юрию Николаевичу, художнику-графику, за создание серии графических работ «Здоровая Россия»;

АНЦИФЕРОВУ Василию Григорьевичу и **АНЦИФЕРОВОЙ Любови Геннадьевне**, художникам, за создание художественного проекта «Матренин двор» (40 графических листов), посвященного сохранению этно-экологической среды Урала;

КУСТОВУ Борису Валентиновичу, кинорежиссеру, за создание документального фильма «Исповедь оптимистки»;

МОРОЗОВУ Аркадию Васильевичу, кинорежиссеру, за создание научно-популярного фильма «Лес всегда прав»;

БЫЗОВУ Андрею Борисовичу, композитору, за создание проекта «Уральские россыпи» (сочинение музыки для детских танцевальных коллективов «Театра танца» объединения «Дворец молодежи»);

АСУЕВОЙ Светлане Николаевне, хормейстеру, за реализацию творческого проекта «Нон-Соло» (концертная программа ансамбля молодых артистов хора);

ЯКУБОВСКОЙ Елене Ивановне, журналисту, за создание сборника воспоминаний и библиографического указателя, отражающего театральную деятельность заслуженного артиста Российской Федерации, артиста Свердловского театра драмы, председателя Свердловского отделения ВТО Б.З. Молчанова (1939–1965);

БРИЛЮ Юрию Григорьевичу, писателю, за работу над книгой «Северный Урал»;

ДУЛЕПОВУ Вадиму Юрьевичу, поэту, за сборник стихотворений;

СОТНИКОВОЙ Ие Алексеевне, поэтессе, за сборник избранных стихотворений.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО РАБОТАЮЩИЕ В СФЕРЕ ИСКУССТВА, ТАКЖЕ ОТМЕЧЕННЫЕ СТИПЕНДИЯМИ МИНИСТЕРСТВА:

ПРОХОРЕНКО София Владимировна, художник, за реализацию художественного проекта «За здоровый образ жизни»;

МАЛЫШЕВ Григорий Владимирович, кинорежиссер, за работу над анимационным фильмом о вреде курения;

БОЙКО Надежда Евгеньевна, кинорежиссер, за работу над анимационным фильмом о том, как зажечь в ребенке энтузиазм заниматься спортом;

КРАСИЛЬЩИКОВА Анна Геннадьевна, композитор, за сочинение музыки к танцевальной сюите «Музыка. Спорт. Здоровье»;

ЛАДЕЙЩИКОВ Игорь Михайлович, артист, **ТОЛСТОВ Евгений Александрович**, артист, за создание авторского творческого проекта «Дуэт-Театр»;

ШЕРГИН Валерий Михайлович, студент Екатеринбургского государственного театрального института, за написание пьесы «Мой старший брат»;

ШАБУРОВА Анастасия Геннадьевна, поэтесса, за сборник стихов «Человек идет по воде»;

КОМАРОВ Константин Маркович, студент Уральского федерального университета, за поэтический сборник о важности установок на здоровый образ жизни;

КУДРЯКОВ Алексей Васильевич, поэт, за сборник стихотворений о гармонизации жизни духовной и мирской, физической.

СТИПЕНДИАТЫ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Художник
Нина КОСТИНА

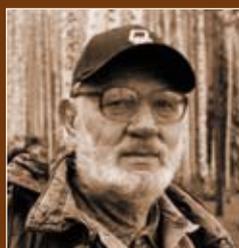
Актриса
Галина УМПЕЛОВА

Композитор
Владимир КОБЕКИН

Художник
Виталий ВОЛОВИЧ

Художник
Игорь СИМОНОВ

Композитор
Евгений РОДЫГИН

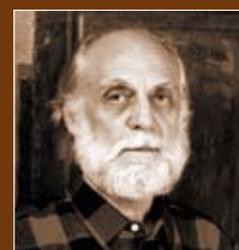
Драматург
Николай КОЛЯДА

Кинорежиссер
Владислав ТАРИК

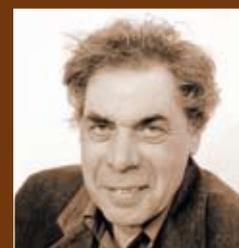
Писатель
Арсен ТИТОВ

Художник
Владимир БУШУЕВ

Художник
Сергей АЙНУТДИНОВ

Писатель
Герман ДРОБИЗ

и еще многие другие творческие работники Среднего Урала

ВОКРУГ ВЫСОЦКОГО

Разговор с Мариной ВЛАДИ ведет министр культуры Свердловской области Алексей БАДАЕВ

Алексей Бадаев: Марина Владимировна, вчера вам удалось немного прогуляться по Екатеринбургу и увидеть скульптурную композицию, установленную в центре города, посвященную Владимиру Семеновичу Высоцкому и вам.

Марина Влади: Мне кажется очень странным смотреть на себя в скульптуре, как будто уже давно умерла... Тем более что я положила туда цветы, мне подарили очень много цветов, я не знала, как их держать, и оставила их у ног Высоцкого.

АБ: Вы привезли спектакль, который сделали уже почти шесть лет назад, «Владимир, или Прерванный полет» по вашей книге. Вы эту книгу написали в конце 80-х годов...

МВ: В 85-м я начала ее писать, во Франции она вышла в 87-м, а в России в 1989 году.

АБ: Эту книгу у нас было невозможно достать. О ней много разных мнений. Некоторые посчитали, что совершенно естественно, ее лучшей из написанных о Высоцком книг. Почему только спустя 20 лет вы решили представить ее в иной, театральной форме?

МВ: Это случилось просто: директор театра «Буфф дю Нор», партнер Питера Брука, предложила мне сделать спектакль о Высоцком. Ну и, конечно, я согласилась. Потому что я его люблю, и я думала, что можно показать французам, каким он был по-настоящему. Я там читаю стихи и по-французски, и по-русски, рассказываю про нашу жизнь (12 лет мы жили вместе). И так случилось, что это очень заинтересовало французскую публику, и не только. Там были и русские, там был

ваш министр, тогда посол во Франции [А.А. Авдеев, министр культуры Российской Федерации в 2008–2012 годах, ранее занимал пост Посла Российской Федерации во Французской Республике]. Он меня пригласил показать этот спектакль в Москве. Вот так случилось. [Первое представление спектакля в Москве состоялось в 2009 году.]

АБ: За годы, отделяющие книгу от спектакля, вышло огромное количество книг воспоминаний...

МВ: Но я их не читала.

АБ: А свою дополнить не хотели?

МВ: Нет.

АБ: Вам удалось сказать все?

МВ: Все, что я хотела сказать, что для меня важно, я сказала. И это, кстати, шокировало многих людей тогда. Теперь, конечно, ничто уже не шокирует. Потому что наговорили такую гадость про него и про нас... Нет, ничего добавлять я не хочу. Все знают, что я с ним жила, что я его любила, что он любил меня... до конца жизни. И все.

АБ: Вместе вы записали ряд песен... Вы тоже решили на этом остановиться? Не хотели этот ряд пополнить?

МВ: Нет... Мы делали их вместе, думали, что они принесут нам какую-то свободу тогда. Свободу выступать в России вместе. Это была наша мечта. Но этого не получилось. Нам не дали возможность ни сниматься вместе, ни играть вместе, ни петь вместе. Это тоже тема моего спектакля. Почему он умер в 42 года? Не только из-за наркотиков, пьянства. Конечно, это тоже... Но ему не хватало свободы выражения. И это его очень тяготило...

АБ: А какова в вашем спектакле роль режиссера? В мюзикле режиссером зачастую становится сам исполнитель.

МВ: Это хороший вопрос. Редко меня спрашивают, почему я попросила с кем-то работать. Потому что, когда начала писать мой спектакль, я вошла в такую эмоцию, что это

было невозможно играть. Я бы выходила на сцену и плакала все время. Даже если только вспоминаю все, плачу снова. Так что мне нужен был кто-то со стороны. Кто бы, не зная Высоцкого, не зная ничего, взял бы этот материал и со мной поставил этот спектакль. Именно так мы и сделали. Режиссер Жан-Люк Тардые знал Высоцкого только по песням, он слушал его песни, голос (не понимая русский язык). Я с ним работала до этого во Франции над большим спектаклем о Чернобыле — «Саркофаг». И режиссер попросил использовать голос Высоцкого в том спектакле. Я сказала: конечно. И, задумывая спектакль о Владимире, я подумала, конечно, об этом режиссере. Он уже ставил спектакль с Жаном Маре о Жане Кокто. Именно моноспектакль. Очень сложно построить драматургию в таком спектакле. Я думаю, у нас это получилось. Получился хороший спектакль. Он очень сдержанный и быстрый (час пятнадцать примерно), но все темы, которые я хотела затронуть, там есть.

АБ: А как принял спектакль Питер Брук, ведь Владимир Семенович пел в его театре? Это было, кажется, первое его выступление на Западе.

МВ: Он всегда очень восхищается. И тут был тоже тронут, очень тронут. И тогда, когда пел Володя, у него слезы на глазах были, это точно!

АБ: Будет ли этот спектакль запечатлен на пленке?

МВ: Мы уже сняли его десять раз. Все время снимают. Два раза снимали профессионально. Первый раз во Франции, второй в России. Но играю я ровно тот же спектакль, который был выпущен у Питера Брука. Вы знаете, намного интересней, когда разные культуры перемешиваются, как я сама из разных культур. И это передается публике и очень интересует публику. Потому что там — русская речь, а тут — французская, — это очень интересно для людей. Тем более что идет синхронный перевод. Так что зрители как будто бы понимают французский язык, даже если они его и не знают на самом деле.

АБ: Мы уже упоминали, что во время выхода книги она вызвала скандал. В том числе какие-то негативные комментарии были от Никиты Владимировича [сын В.С. Высоцкого, директор Государственного культурного центра-музея В.С. Высоцкого, актер, автор сценария фильма «Спасибо, что живой»].

МВ: Я про него не хочу говорить.

АБ: По поводу его фильма дадите комментарий?

МВ: Нет, я уже сказала все, что думала. Написала в журнале очень ясно. Я не воспринимаю такую позицию. Я считаю, что это очень оскорбительно для Володи и для меня.

АБ: Многие после ухода Владимира Семеновича пытались «перетянуть его на свою сторону»: как бы он воспринял то, как бы воспринял это? При разделе «Таганки» Губенко говорил: он бы был на моей стороне, Любимов говорил: на моей. Многие тогда говорили, что Марина Владимировна может знать правду.

МВ: Я не была тут, и я не могу обсуждать, не могу комментировать то, чего не знаю. Я не видела Губенко, не знаю, что говорил Любимов... Я знаю, что Любимов не очень меня уважал, но он любил Володю, и это самое главное, и еще он большой артист, хороший режиссер, у него прекрасные спектакли, и для меня этого вполне достаточно. А говорить о том, что Володя говорил бы, думал бы, делал бы, никто не имеет права. Его нет. Все, что он имел на душе, он сказал в своих стихах. Так что пусть люди читают его стихи и думают, о чем он писал, что он не любит. Он написал: «Я не люблю, когда стреляют в спину». Вот. Это ясно.

АБ: Сейчас, когда уже почти написана история «Таганки» тех лет, много говорят о «Преступлении и наказании», о последней роли Владимира Семеновича. Говорят, что он вытаскивал весь этот спектакль, что у Любимова это был период кризиса. И Владимир Семенович, который хотел в тот момент уже уйти из театра...

МВ: Да, хотел уйти. Это так.

АБ: ...из-за этой роли остался. Вы помните свои впечатления от того спектакля?

МВ: У меня единственное впечатление: когда Володя спустился в глубину, в красный свет. Я ужасно переживала в этот момент. И знала, что он сам очень страдает, он уже был тогда болен. Это единственное, очень жестокое впечатление. Но я хочу сказать, что у Высоцкого и Любимова была очень большая любовь друг к другу в работе, ну и Любимов очень много терпел... Вы знаете, не так просто было с Володей работать. Я думаю, все, что они делали в театре, — это были хорошие спектакли.

АБ: Благодаря вам Владимир Семенович в конце жизни смог выехать из Союза. Те немногие записи, которые были сделаны телевидением западных стран, не передают его ощущений того времени...

МВ: Вы знаете, в разных странах, где мы были вместе, его снимали как актера, как певца, как поэта. Его не снимали как человека... Ну, может быть, 60 минут американской записи только... Он что-то все-таки выразил как человек. Прежде всего, он не мог... Вы помните, какие были времена. Он не мог выражаться, как вы и я сейчас. Он выражал свои эмоции и впечатления как поэт, а не как представитель Советского Союза.

АБ: Сейчас с вами советуются по поводу его наследия?

МВ: Конечно, я одна из наследниц. Я его вдова. Но в основном все делается через его сыновей. И они очень много употребляют фамилию своего отца, конечно.

АБ: Вы поддерживаете отношения с кем-то из ваших общих бывших друзей?

МВ: У меня были большие отношения... с Боровским, например, с Васей Аксеновым...

АБ: С Золотухиным Валерием Сергеевичем?

МВ: Я с ним не общалась... Ну, как со всеми актерами театра: здравствуйте, до свидания.

АБ: Высоцкий, кажется, упоминал его как-то в анкете в качестве лучшего друга.

МВ: Я не знаю, был ли это его лучший друг... Они работали вместе. Они актеры. Это среда очень странная, потому что внешне все любят друг друга, все целуются... А на самом деле можно порой слышать совсем другое...

АБ: Когда вы были за рубежом, вам что-то удавалось увидеть в театрах? Была такая тяга у Владимира Семеновича?

МВ: Мы бывали в театрах, конечно. Мы в Нью-Йорке жили у Барышникова, он нам дал свою квартиру. И мы каждый вечер куда-нибудь ходили...

АБ: Что ему нравилось?

МВ: Все. Когда мы были в Диснейленде, катались на аттракционах целый день, я была просто больная от этого, он ел, пил, пробовал все подряд. Понимаете, он не выезжал до 38 лет за границу. Он был как ребенок. Все это я сняла. Я снимала его очень много. Все отдала в музей, РГАЛИ. Все пленки мои, все фотографии.

АБ: Но ничего не выпущено.

МВ: Они выпустят после моей смерти. Все, и нашу переписку. Я отдала все, но с этим условием...

УРА! УРА! К нам едет «ПЕТРУШКА ВЕЛИКИЙ»!

В сентябре по традиции звучит этот радостный возглас сотен участников, гостей и зрителей очередного Международного фестиваля театров кукол. Он, как и множество других разноязыких приветствий, обозначает открытие долгожданного, крупнейшего в России форума отечественных и зарубежных кукольников «Петрушка Великий» (The International Puppet Theatre Festival «Petrushka the Great»).

Своими корнями этот фестиваль уходит в далекие 70-е годы минувшего столетия. Но с таким названием он проводится в Екатеринбурге в шестой раз. Хозяин фестиваля — Екатеринбургский театр кукол. Два года (именно таков регламент проведения «Петрушки» в режиме биеннале) готовился наш театр к приему своих собратьев — профессиональных театров России, стран ближнего и дальнего зарубежья, гостей, именитых и только начинающих.

Сколько их уже показали свое искусство в нашем городе, по праву считающемся столицей мощной уральской кукольной зоны, что хорошо известна в стране, а с конца 90-х и в мире! И вновь стремятся они сюда, в центр России, чтобы встретиться с коллегами, увидеть своими глазами спектакли друга друга. Им важно понять социальный, исторический и профессиональный контекст дела, которому они служат. Важно получить новую информацию, подпитать свои эмоции, расширить границы контактов — ведь кукольное сообщество одно из самых устойчивых и живых в театральном мире.

Свою цель фестиваль формулирует как «поиск, поддержка и пропаганда наиболее интересных творческих проектов театров кукол». Участникам важно выйти на соревнование и получить не только эмоциональный отклик зрителей и коллег, но и трезвый анализ своего труда. Помогать им в этом будет, как всегда, авторитетное жюри. Нынче его возглавил член Варшавской театральной академии, театровед, член Исполнительного комитета и президент Комиссии по профессиональному обучению UNIMA (Всемирная организация кукольников) Марек Вашкель из Польши. В жюри VI Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий» вошли еще, традиционно,

специалисты из Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга.

В конкурсной программе приняли участие театры из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Абакана, Благовещенска, Воронежа, Красноярска, Челябинска, а также коллективы из Беларуси, Казахстана, Германии, Италии, Сербии, Словакии, Франции, Чехии. Они привезли спектакли для маленьких и взрослых, по мнению экспертного совета наиболее явно отражающие тенденции развития современного театра кукол в целом. Здесь и русская классика — от народной сказки «Колобок» до «Пиковой дамы» и «Маленьких трагедий» А. Пушкина, от «Путешествия Гулливера» по Дж. Свифту до «Старика и моря» Э. Хемингуэя, — и совсем неизвестные многим названия. Тем интереснее обсуждать их на открытых дискуссиях в кругу коллег и критиков, членов жюри и студентов. Такова рабочая традиция фестиваля — быть не только фиестой, праздником, но и профессиональной лабораторией. Поэтому органичными становятся, помимо обсуждений, выставки кукол, эскизов и фотографий. С некоторых пор организаторы «Петрушки» стали обозначать примерный вектор фестиваля и его стратегическую тему. Так, предметом обсуждения в 2008-м был синтез жанров в театре кукол, а в 2010 году — «Театр кукол — театр художника». Тема нынешнего фестиваля сформулирована как «Театр кукол: от наивности ребенка до мудрости философа».

Высокий статус фестиваля подтвержден ежегодным расширением его географии и тем, что лауреаты екатеринбургского «Петрушки Великого» нередко становятся победителями главного Национального театрального фестиваля «Золотая Маска». Вот и в нынешней программе мы видим спектакль Челябинского театра кукол «Удивительное путешествие кролика Эдварда» хорошо известного Екатеринбургского Александра Борока (на протяжении ряда последних лет главного режиссера ЕТК).

Петрушка Великий «приехал» на открытие фестиваля

«Цирк Шардам». Представление открывает Амурский областной театр кукол (Благовещенск)

«Героини» спектакля «Флюм-пам-пам» Хакасского национального театра кукол «Сказка» (Абакан)

В награду победители получают фигурку Петрушки и диплом. Традиционно определяются семь лауреатов, среди которых и обладатель Гран-при за лучший спектакль. Но жюри вправе учреждать и свои особые награды и поощрения. По-особому важной для театров становится победа в номинации «Признание», поскольку ее удостоивается набравший наибольшее количество голосов своих коллег – участников фестиваля.

VI Международный фестиваль театров кукол проходит в преддверии солидной для нашего театра кукол даты – 80-летия со дня его рождения. Поэтому праздник по-особому радостный и масштабный, поэтому, помимо участников, фестиваль собрал немало гостей, соотечественников и друзей из-за рубежа.

«Ура! Ура! К нам приехал «Петрушка Великий!»

«Удивительное путешествие кролика Эдварда» (Челябинский государственный театр кукол имени В. Вольховского)

Сцена из спектакля «Пиковая дама» Гродненского государственного областного театра кукол (Беларусь)

Куклы из спектакля «Колобок» санкт-петербургского Большого театра кукол

С НАГРАДОЙ ИЗ КИТАЯ

Принимая участие во Всемирном фестивале театров кукол UNIMA в городе Ченду (Китай), Екатеринбургский театр кукол стал победителем в номинации «Превосходный спектакль». Престижной награды удостоился спектакль «Карнавал петрушек» (режиссер Евгений Сивко, художник Андрей Мелентьев).

Спектакль поставлен в стиле народного площадного театра. В зрелищном представлении Петрушка, путешествуя по континентам, встречает и объединяет традиционных кукольных героев разных стран.

Unsere Gast Deutschland

Наш гость Германия

«Германия и Россия: вместе строим будущее» – таков девиз Года Германии в России, который открыли президенты двух стран Йоахим Гаук и Владимир Путин в конце июня. Германия будет представлена по всей России в качестве креативного и инновационного партнера в различных сферах. Екатеринбург стал одним из первых городов, поддержавших международный проект, тем более что уральцам есть и рассказать и показать.

Директор Свердловского областного краеведческого музея Наталья ВЕТРОВА с исполняющим обязанности Федерального инспектора в УрФО Сергеем МЕЛЬНИКОВЫМ в зале экспозиции

2 августа в Свердловском областном краеведческом музее состоялся вернисаж «Glück auf! Четыре века российско-германского сотрудничества на Урале». Экспонаты собирали всем миром: часть достали из фондов музея, а часть предоставлена промышленными, научными и культурными учреждениями области.

– В фондах краеведческого музея хранились книги западноевропейской печати XVI – первой трети XVIII века из личной библиотеки основателя Екатеринбурга В.Н. Татищева и первой городской казенной библиотеки. Урал со времен «петровской индустриализации» имеет многочисленные экономические и культурные связи с Германией, – рассказывает директор музея Наталья Ветрова.

Из современных работ, представленных на выставке, можно отметить экспозицию профессионального немецкого фотографа Юргена Штрауса. Он стал участником нескольких экспедиций в Россию. Работы, в которых мастер запечатлел свердловскую природу и достопримечательности, сделаны в конце 1990-х – начале 2000-х. Тогда научные и общественные деятели двух стран проехали по следам Александра фон Гумбольдта. В рамках экскурсии посетители музея знакомятся с подробностями жизни «Аристотеля XIX века» и с тем, что связывало Гумбольдта с Уралом. (Кстати, в конце сентября в Екатеринбурге вновь ждут Юргена Штрауса.)

Ежедневно экспозиция в музее открыта для всех желающих. В августе экскур-

сии были организованы для сотрудников российско-германских фирм и предприятий, поддержку оказало консульство Германии в Екатеринбурге. Кроме того, в начале нового учебного года возобновился уникальный проект, реализуемый только в краеведческом, он называется «Музейный класс». Занимательные лекции для старшеклассников организованы с целью показать различные стороны взаимоотношений двух стран. Молодые люди наверняка обратят внимание на странствующую экспозицию студии «Артефактум» на основе книги Натальи Паэгле «За колючей проволокой Урала». В сборнике очерков отражена судьба людей, пострадавших от политического террора в разные периоды XX века, переживших лагеря. Воспоминания очевидцев сопровождаются архивными фотоматериалами, и, безусловно, историческая честность подкупает.

В сентябре в рамках выставки состоялось заседание «круглого стола» «Российско-германские связи на Урале: вчера, сегодня, завтра». Участники – из наших вузов, Уральского федерального университета и Уральского государственного горного университета. С немецкой стороны – ученые из Берлина, Дрездена, Фрайберга.

– С особой теплотой я ждала представителей городов, оказавших в 90-е годы прошедшего века помощь Уралу, – говорит Наталья Ветрова, – сегодня мы рады показать им другой Урал: мощный индустриальный, культурный, научный центр, который помнит и ценит друзей.

МЕГАПАЗЛ

На площадке перед киноконцертным театром «Космос» в Екатеринбурге в честь открытия Года Германии в России десятки человек приняли участие в интерактивной акции по сбору самого большого в мире пазла – автопортрета Альбрехта Дюрера – площадью около 300 квадратных метров, состоящего из 1023 элементов, каждый весом около 800 граммов.

Уникальную репродукцию картины изготовили в родном городе Дюрера Нюрнберге. По мнению организатора акции – Немецкого культурного центра имени Гете при Посольстве ФРГ в России, посредством такого зрелищного действия собравшиеся символически перенесли в Россию частичку немецкой культуры и создали грандиозное ощущение сопричастности великому творению Дюрера.

Екатеринбург стал вторым после Москвы городом, где прошла эта акция. Из столицы Урала пазл отправился дальше по стране – в Новосибирск, Ульяновск, Нижний Новгород, Санкт-Петербург.

Стоит отметить, что оригинал дюреровского «Автопортрета в шубе», написанного художником в 29-летнем возрасте в начале XVI века, – всего 43 на 67 сантиметров. Он хранится в Старой пинакотеке Мюнхена, одной из богатейших картинных галерей мира.

Альбрехт Дюрер (1471–1528) признан одним из величайших немецких художников и культовой фигурой эпохи Возрождения, а его работы – частью величайшего культурного наследия человечества. «Автопортрет в меховом пальто» – это своего рода икона в истории искусства.

Василий СИГАРЕВ

РУССКИЕ СКАЗКИ

Предпрокатный показ драмы Василия Сигарева «Жить» в екатеринбургском кинотеатре «Салют», прошедший 27 августа, совпал с презентацией двухтомника пьес и сценариев нашего земляка, выпущенного журналом «Урал» в рамках издательского проекта «Уральская школа драматургии».

В результате более двух с половиной сотен зрителей (зал был заполнен под завязку) не только получили возможность в числе первых увидеть уже получивший несколько престижных премий на отечественных и европейских кинофестивалях фильм, но и обрели шанс вчитаться в сигаревские тексты подробнее.

При этом не факт, что постпремьерное чтение позволит понять драматургию автора *более лучше* — так, кажется, становится модным формулировать сегодняшнюю «уважуху».

Несомненно другое: уже даже только лишь пролистывание этих книг усилит ваше восторженное отношение к одаренности и оригинальности автора.

И еще — даст возможность хоть как-то отвлечься от шокирующего — если не травматического — впечатления от состоявшегося просмотра. С учетом того, что предложенный в фильме видеоряд, мастерски выстроенный оператором Алишером Хамидходжаевым во исполнение сигаревского замысла, буквально сдирает кожу как с твоих современников, так и с тебя самого кожу. И попросту требуется отгородиться от мира каким-либо защитным экраном (экраном от экрана!) — пусть хотя бы картонками книжного переплета.

«ГРЯЗНО ТУТ»

Так обреченно звучит самая первая фраза от лица персонажа в начальной пьесе двухтомника — ранней, 1998 года «Замочной скважине» (там герои подглядывали друг за другом через отверстия для ключей, в фильме «Жить» роль своеобразного телеэкрана будут выполнять самые разные окна и дверные проемы).

Слова процитированной реплики самым естественным образом могли бы быть произнесены в любом другом произведении Сигарева. Как своего рода лейтмотив.

Ведь эта обидная констатация — универсальное обобщение.

И объективная данность агонизирующего российского бытия (в одной из сцен драмы «Жить» символический дятел — «цветной, как могилка» — будет сидеть на стене жилого дома и долбить клювом кирпич, дятла *сфоткают* на сотовый, который в итоге вместе с жизнью отнимут у затоптанного гопниками жениха=фраера).

И горестная фиксация конкретики тех самых обстоятельств, в декорациях которых все мы издерживаем свои жизни, проживая их начерно. А так славно было бы хоть немного пожить иначе.

Да и вообще — хочется жить. До боли...

До той пронзительной боли, с которой кликушествовала *Мать* в знаменитой сигаревской кинокартине «Волчок». Процитирую ее крик по сценарию: «Я жить хочу, б...дь! Жить, б...дь! Жить! Жить!»

(Не стал бы выписывать этот банальный, интересный разве что экспрессией образчик мата, если бы он не был крайне существенно для оценки содержательных сторон нового фильма Сигарева. И отнюдь не случайно в нем, уже на другом *полюсе* общего крика,

появляется «мама» — любимое присловье *Девушки*, которую играет Яна Троянова. К матери обращаются за помощью (любовью, едой, состраданием etc.), а когда вместо жалости и утешения действительность предлагает в ощущениях ненависть и агрессию — там другая страшная женская ипостась. И ругательство это — от *блудить* и *блуждать* — яснее ясного говорит о потере ориентации в жизненном пространстве. С классическим «богаты мы, едва из колыбели...». Так сюжетная линия мальчика Артема в «Жить» изначально окажется «заминированной» *на будущее*: по признанию его матери, он — бастард, выbleядок, в чей дальнейшей судьбе спроецированы все страхи и комплексы родителей...)

Только вот с жизнью в России, как известно, напряженка.

И в фильме «Жить» мы видим смерти детей и взрослых: одних убивают, другие — убиваются сами. Впрочем, разницы особой нет... Не случайно, жестко стыкая вроде бы суверенные сюжетные линии, создатели фильма добиваются их парадоксальной гармонии: словно бы из одной двери вышел, в другую вошел — а всё в одном месте. Бунин в «Деревне» называл этот населенный пункт Дурновка, комментируя, что ее адрес — вся Россия...

Я сознательно пишу про созвучие творчества Василия Владимировича с наследием первого русского нобелиата. Ведь пока что налицо явная «недооценка» в имидже писателя Сигарева составляющей из запасов человековедческого капитала русской классики. И того же Гоголя (не только «Мертвых душ» и «Шинели», но и всех ранних *вие-вурдалацких* текстов) или Андрея Платонова (особенно уровня «Котлована»). Тут даже не важно, читательские ли это реминисценции драматурга, или таким особым образом повлияла на уральского автора *почва и судьба*.

Принципиальное здесь то, что нельзя, на мой субъективный, разумеется, взгляд, сводить все только к традициям Достоевского в изображении *униженных и оскорбленных*. Пусть зритель заграничный, привычно классифицирующий русских по *экспортному варианту* прочтений Федора Михайловича, охотно делает на этой параллели свой акцент. Вслед за Томом Стоппардом, слова которого в двухтомнике досадливо дублируют в каждой из аннотаций.

На самом деле писательские стратегии драматурга неизмеримо шире. Здесь, если называть навскидку, и Леонид Андреев — с «Ангелочком» и «Бездной». И Федор Сологуб — с «Мелким бесом». И даже Горький — с рассказом «Страсти-мордасти» из цикла «По Руси» и фельетонами «Русских сказок» — в последних, кстати, ровно 100 лет назад появился образ поэта Смертяшкина, весьма показательный в контексте нашего разговора о желании/нежелании жить: тому же Сигареву на уровне т.н. общественного мнения за тему смерти достается немало несправедливых упреков (особенно когда сводят его социальную мифологию к ужастикам).

И многое-многое другое.

Подчеркну лишь: я не про — упаси Господи — заимствования или про какое-либо непосредственное овладение Сигаревым набором неких текстов: он, похоже, как уже упомянутый Горький, все-таки, что умеет, учился не в библиотеках, а *в людях*. В любом случае, сам он никогда и никаких «ученичества» (окромя школы Коляды) особо и не манифестирует. Ну а газетным *обмолвкам* Яны Трояновой («Моя заслуга — и Васина! — в том, что мы ищем, копаем в себе, а не *слизываем* у кого-то») верить или не верить *фиолетово*: муза — она все-таки по определению небожительница...

ЧУДИЩЕ ОБЛО...

Среди знаковых цитат доегзшного образования многи запомнился эпиграф «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй». Засел в памяти, скорее всего, в силу необычности церковнославянского словечка *лаяй*. Видоизмененная строчка из поэмы Василия Третьяковского «Тилемахида» (1766) в переводе на современный язык гласит: чудовище тучное, грубое, огромное, с сотней пастей, лающее.

Слова эти предвещали обличающую неизбывное для России крепостничество книгу Александра Радищева с удивительно злободневным — ежели взглянуть на вектор сегодняшних властных перемещений — названием «Путешествие из Петербурга в Москву» (опубликована в 1790-м).

Только мне все чаще думается, что под чудищем стоит иметь в виду не столько даже «барство дикое с насильственной лозой» (Пушкин), сколько наше национальное органическое — и оттого неистребимое — скотство.

Когда разница между человеком и животным отсутствует.

Когда любимого зовешь «козлина», сына — «щенок», девушку — «телка». Это из лексики фильма «Жить», где, кстати, героиня по-мужски именуется *Гришка* (вспомню, к слову, девочку, похожую на мальчика, в «Волчке», или девушку Шуру из «Черного молока», носившую прозвище *Мелкий*), а собака носит женское имя *Натка* (последняя свою роль играет, подобно всем прочим исполнителям, блестяще, и как только Василий Владимирович подобного эффекта добивается — избивает актеров еще на стадии кастинга?).

Здесь даже именование действующего лица «Малолетка» — не столько возрастная характеристика, сколько иерархическая позиция в блажном мире. Это как «лихой человек» в русских судебных актах XV–XVIII веков — только лишь обозначение профессионального преступника, хотя такой статус уже предусматривал смертную казнь. Тут поневоле вспомнишь отписку Дмитрия Мережковского, что вроде как обер-прокурор Синода К.П. Победоносцев (уж он-то бы разобрался с Pussy Riot!) сформулировал: «Россия — ледяная пустыня, по которой ходит лихой человек»...

В скандально честной — оттого и не печатали в советские годы — статье «О русском крестьянстве», вышедшей в Берлине в 1922 году, Максим Горький как-то совсем уж мечтательно размышлял о том времени, когда «вымрут полудикие, тупые люди из русских сел и деревень». И всё оттого, что, пройдя горькие уроки — *мои университеты* общения с окружающими, на дух не принимал варварства соплеменников: «Я думаю, что русскому народу исключительно... свойственно чувство особенной жестокости, хладнокровной и как бы испытывающей пределы человеческого терпения к боли, как бы изучающей цепкость, стойкость жизни. В русской жестокости чувствуется дьявольская изощренность, в ней есть нечто тонкое, изысканное...»

Буревестник революции еще не знал тогда, что эта публика из деревень вскоре разведется (впрочем, не сама — после коллективизации) по городам. И она в своих неизменных фуфайках, трениках, майках-алкоголичках, наколках-синюхах «навечно» расселится по баракам и коммуналкам, общагам и хрущобам, создав настолько *новый быт*, что для Христовых заповедей места не останется. Только и здесь не укоренится, будучи по своей сути *перекати-полем*, временщиками и командировочными. Вот этих-то героев драматург выведет на экран, на фоне длиннющей, во весь кадр пятиэтажки (подобный типовой кирпичный дом на краю города был заставкой и в пьесе «Божьи коровки возвращаются на землю»), представив их современными ему горожанами.

«Так это вроде и не город вовсе. И даже не городского типа поселок. И не деревня, И вообще не населенный пункт никакой. Станция это. Просто станция. Станция где-то посередине необъятной родины моей», — уточнит Василий Сигарев в предварении одной из пьес. Намекая, что нет у этого народонаселения (не зря политики числят его только электоратом) какой-либо преемственности, кроме как генетического страха.

И впрямь, сохраняется только вера в «законность бесправия» (формула Горького). С недоуменным в критических ситуациях осознанием: «Вот ничего себе — законы у них. <...> Вот че придумали — живыми хоронить!» — страшно размышляет вслух мать мертвых девочек, исподволь готовя *гуманный* по своей глубинной сути план вырвать дочерей из могилы...

Так что теперь былые упреки в «очернительстве», высказываемые некогда В.Г. Распутину (после публикации им в годы перестройки диагностически точной повести «Пожар», где т.н. родня, широко по-русски отметив похороны, забыла-таки предать тело усопшего земле), смешны: тогда наблюдались только *цветочки* разрушительных для общественной нравственности процессов.

МЕРТВЯКОВА НЕВЕСТА

В.В. Сигарев, при всей своей культивируемой самобытности и «внеаходимости» (была такая дефиниция у М.М. Бахтина), — абсолютно уральский художник по духу. По тому, как он, подобно знаменитым нашим резчикам по камню, шлифует фразу: «Сын... а че ж ты не сынал, когда в автомат десяточки тыкал?» Ну и, конечно же, по материалу и по стилистике.

Не случайно у фильма эпиграф из Бориса Рыжего. Сигарев как запов использует концовку стихотворения «Из фотоальбома», где — начну собственную выписку чуть *раньше*, полу-жирным выделяя получившееся текстовое «наращение» цитаты, — проговорено центральное смысловое ядро в сценарии (полагаю, что сокращались стихи как раз из-за знаковой для фильма *разбитой башки*):

**Авария. Башка разбита.
Но фотографию найду,
И повторю, как молитву,
Такую вот белиберду.**

Душа моя, огнем и дымом,
Путем небесно-голубым,
Любимая, лети к любимым
Своим.

И здесь, пожалуй, самое время высказаться о едва ли не сильнейшей сцене фильма, когда Яна/Гришка пальпирует забинтованную голову Антона. И ее чуткие пальцы в какую-то минуту, подобно испытующим перстам Фомы-неверующего, начнут очерчивать кровавые провалы черепа. А ведь незадолго до этого казалось, что даже талантливейшей Трояновой не *вытянуть* написанного Сигаревым монолога, когда в спину «живого трупа» произносится обреченное, а вовсе не жизнеутверждающее: «Нельзя умирать... Понял, козлина? Нельзя...»

Почему-то до кульминационной крови на бинтах возникало ощущение, что актрисе попросту не *взять* предыдущим речитативом необходимую степень трагедийности. Тут сказывался, видимо, личный зрительский опыт — ведь в скольких театрах тогдашнего СССР пытались в «Утиной охоте» передать внутренний накал финальной фразы Виктора Зилова: «Я еду на охоту». Только вот ре-марка Вампилова, что официанту Диме стало *страшно* на другом конце телефонного провода, посредством только лишь голосового форсирования — особой громкости — не срабатывала...

А сильных работ в этом фильме не перечислить: и в исполнении Ольги Лапшиной (фатальная мать двойняшек Капустинных), и в сценах, где беременная и *испорченная квартирным вопросом* Мать Артема (актриса Анна Уколова) срывается во вселенской злобе на все и всех. Впрочем, по прошествии лет, когда эту тузовую для Сигарева и всего нашего современного кино вещь будут повторять в виде телеремейка, Яна, скорее всего, поочередно сыграет и эти роли — харизмы у нее хватит...

Тем более что харизма эта — опять же наша, уральская...

Вспомним П.П. Бажова. У него в сказе «Горный мастер» с невестой Данилы-мастера случилась такая вот ситуация: она стала объектом попользования современных ей гопников:

«Нашлись, конечно, охальники. Как без этого... Ночью под какой-то праздник засиделась Катя за работой, а трое парней и перелезли к ней в ограду. Попугать хотели али еще что — их дело, только выпивши... <...> ...уж в избу ломиться стали.

— Отворяй, мертвякова невеста! Принимай живых гостей! <...>

Ломятся в дверь, того и гляди, сорвут. Тут Катя скинула крючок, расхлыбнула дверь и кричит:

— Заходи, не то. Кого первого лобанить?

Парни глядят, а она с топором».

Разумеется, парни потом «сплели», что Катя была не одна: «за ней мертвяк стоял»...

Свой мертвяк, в конце концов, стоит и за каждым из нас — не стану доказывать это банальное, в общем-то, утверждение. И то, что Сигарев внятно высказался об этом, делает ему как гражданину честь.

Тем более что в фильме «Жить» режиссер и автор сценария сумел поставить свои провокативные вопросы себе и зрителям в образцово выразительной форме, что красноречиво говорит о его высоком профессионализме.

В принципе, подобные вопросы большая русская литература ставила всегда. Достаточно процитировать лишь знаменитую первую, пугающе звучащую строчку стихотворения Владимира Маяковского «Несколько слов о себе самом» (1913). А потом поставить после нее знак вопроса и спросить себя:

Я люблю смотреть, как умирают дети?

Новая талантливая и честная работа Василия Сигарева позволит вам ответить на спрошенное...

Меняется библиотека в меняющемся мире

Как-то за семейным ужином мы с мужем объявили, что назовем первую дочку Аришей. 69-летняя бабушка возразила: «Будут дразнить Ариной Родионовной». Следующая реплика — моего двоюродного брата — заставила всю семью всерьез задуматься: 12-летний ученик-хорошист спросил: «А кто это?»...

Английский писатель и просветитель Джозеф Аддисон однажды сказал: «Чтение для ума — то же самое, что физические упражнения для тела». Учитывая, с какой скоростью Интернет стал альтернативой качественной литературе, современным библиотекам приходится менять многовековые традиции и в буквальном смысле слова выходить на улицу. Однако оно того стоит! Невольно улыбаешься, когда видишь десятки молодых людей, увлеченно читающих, а значит, думающих, развивающихся. Нынешним летом в главном областном городе состоялись сразу несколько проектов, организованных с единой целью — привить любовь к чтению и качественной литературе.

«ЧИТАЛКА»

Целый месяц, с 18 июля по 18 августа, библиотека под открытым небом работала в самом центре Екатеринбурга, в сквере на перекрестке улицы 8 Марта и проспекта Ленина около гимназии № 9. Этот проект осуществлялся второй год подряд и ежедневно собирал ту самую публику, которую привычнее видеть с айпадом в руках. А здесь они брали книги российских и зарубежных классиков, предоставленные библиотекой имени В.Г. Белинского и студентами Уральского государственного экономического университета. Кто-то приходил просто за компанию, кто-то уверенно шел к стеллажу с фантастикой, чтобы почитать Стругацких... Атмосфера здесь отличалась от привычно-библиотечной: удобные кресла рассчитаны на длительное чтение как сидя, так и лежа; никто не запрещает разговаривать. Более того, «Читалка» — это площадка для дискуссий, каждое воскресенье тут проходили литературные встречи, мастер-классы для отцов и детей.

Поддержку проекту оказали Почетное консульство Австрийской Республики в Екатеринбурге, журнал «ЕКБ.Собака.гу», коммерческие структуры.

Задача «Читалки», по словам организаторов, — сделать библиотеку частью современной городской среды, центром общения людей самого разного возраста и социального статуса. И, судя по отзывам посетителей, это удастся. «Читалка» стала популярным, даже модным местом, куда приходят семьями, где назначают свидания, где спорят о характерах и поступках литературных героев. Каждый желающий может внести свою лепту в данный проект, оставив на стеллаж свою любимую книгу.

«ГОРОД В ПОДАРОК»

Впервые посещая какую-либо страну или город, мы стремимся узнать об этом месте больше: заказываем обзорную экскурсию, покупаем презентационные фильмы, берем буклеты. По возвращении рассказываем знакомым об исторических местах, датах, личностях. Но с трудом вспоминаем, какую годовщину отмечает родной город. Исправить несправедливость решило муниципальное объединение библиотек. В июле и августе прошла серия из пяти пешеходных прогулок, приуроченная к 289-летию столицы Среднего Урала.

«Только гуляя, можно понять этот город и оценить его неповторимую красоту», — отмечают организаторы.

Участники нынешней пешей прогулки прошли по маршруту улица Гагарина—проспект Ленина—площадь УПИ—улица Мира—дендрарий. Затем библиотека «Мир семьи» организовала выезд на Калиновские разрезы: рассказы о литературе и истории здесь дополняли пейзажи и звуки природы. На экскурсии «Тайны Архиерейской улицы» путь пролегал от Царского моста до дома-музея Бажова и сопровождался рассказами о семье Романовых и невероятными, но подлинными историями об известном уральском писателе. Библиотека имени Н.В. Гоголя предложила пешеходную прогулку «От Локомотива до Таганки». Здесь открывались удивительные подробности и факты. Например, что и в на-

шем городе есть своя «нехорошая квартира», где по сей день живут потомки Романовых.

Одновременно с серией пеших путешествий муниципальное объединение библиотек организовало фотоохоту за достопримечательностями. Обсуждение работ и голосование проходит в социальных сетях, что доказывает — в меняющемся мире библиотеки не просто подстраиваются под запросы читателей, они меняются качественно, оставаясь важным источником знаний и наслаждения хорошим чтением.

«КНИЖНАЯ БЕССОННИЦА»

«Не спится? Иди в библиотеку!» — гласит логан еще одной акции, призванной пробудить или вновь разжечь любовь к чтению. В библиотеке имени В.Г. Короленко состоялась акция «Книжная бессонница». Это мероприятие проходило здесь вот уже третий год, в конце июля, в ночь с пятницы на субботу. Как и прежде, участники акции вышли на улицу ровно в 18:00. На площадке перед библиотекой открылись сразу несколько залов: читальный, настольных игр и художественная мастерская. В первом прохожие могли познакомиться с книжными новинками и полистать свежую периодику. Игромены провели время за шашками, домино, «Монополией», скраблом и даже экзотическим маджонгом. Желаящие проявить свои творческие способности боролись с бестолковым граффити на стенах библиотеки и асфальте. Так, в чтении и занимательном общении, прошла бессонная ночь.

Открытые библиотеки собирают ежедневно несколько десятков человек, на первый взгляд — немного. Но за сезон набирается около тысячи тех, кто открыл для себя новый огромный и прекрасный мир, мир чтения.

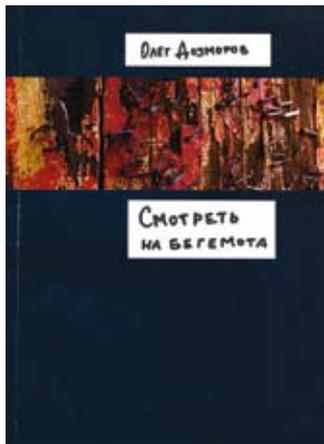
...Мы всей семьей съездили в сквер у гимназии и оставили пару любимых произведений в хранилище «Читалки», и среди них, конечно, томик А.С. Пушкина.

ДЕЛЮСЬ...

Как ничтожно мала человеческая жизнь, понимаешь, когда пытаешься представить все обилие шедевров искусства, накопленных человечеством за время его существования и постоянно умножающихся. Жизни не хватит, чтобы познакомиться с ними всеми... Но есть в этом и плюсы. Ты можешь вдруг открыть для себя что-то совершенно чудесное, что для многих других является давно пройденным этапом. Не правда ли, многие ловили себя на белой зависти по отношению к тем, кто впервые возьмет в руки «Мастера и Маргариту», «Волхва» или «Триумфальную арку»? Делюсь с вами последними своими открытиями, как выпущенными недавно, так и ставшими открытиями последнего времени только для меня. Вдруг вы с ними тоже еще не сталкивались?

Алексей БАДАЕВ

В московском издательстве «Воймега» вышла новая книжечка стихов «Смотреть на бегемота» Олега Дозморова. Умудренного жизнью и поколесившего по миру человека с абсолютно детским восприятием мира. В стихах его есть та подлинность, которая волшебным образом и превращает обычные рифмованные строчки в настоящую поэзию. И объяснить это воздействие совершенно невозможно. И так это редко бывает. Не верьте мошенникам, кричащим об обилии талантов, о сотнях и тысячах талантливых, но недооцененных. Истинных поэтов — единицы. Олег — один из них.

*«Да, что-то явно происходит.
И в самом деле — что, что, что?
Диск заедает, ночь проходит,
и настроение не то,
и недосмотрено кино.
И прошлое — неаккуратно,
и будущее — непонятно,
и настоящее — смешно.»*

Именно на творческом вечере Олега Дозморова в журнале «Урал», на котором и был презентован представленный сборник, мы встретились с Евгением Касимовым, книгой которого «Назовите меня Христофором» я в тот момент был увлечен. Увидев энергично пробирающегося в зал профессора Леонида Петровича Быкова, Евгений Петрович вспомнил, как в 1977 году они вместе участвовали в семинаре молодых писателей, а умудренные наставники отметили молодого критика Быкова и столь же юного Джека Зашихина почетными званиями «неистовых Виссарионов».

Стоит сказать, что уже тогда Касимов был сложившимся писателем. Как раз накануне я прочитал его рассказ того самого 1977 года «Старуха». Небольшая бытовая сцена с узнаваемыми

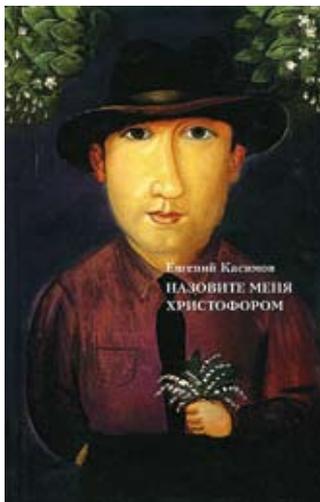
и точными характерами. Казалось бы, никогда с такими людьми не общался, а понимаешь их, их ощущения, беды и заботы, поданные через призму всей мировой литературы сразу: на одной странице Гоголь мешается с Беккетом и приправляется Высоцким.

А как хороша малюсенькая зарисовочка из «Фанзы», в которой отвергнутый редактором писатель на последние 40 копеек купил вместо сигарет книжку стихов этого самого редактора, прочел, не отходя от киоска, выбросил тут же в урну и с чувством удовлетворения пошел домой.

А его замечательный герой — сентиментальный русский путешественник месье Kasimoff из точно названного цикла «Записки русского путешественника». Именно русского. С гордостью объясняющегося со всеми народами всех стран на чистом русском языке (из «инострannого» знающего лишь обязательное «облико морале», «цигель-цигель» и «ай-лю-лю»), примеривающего тюремное заключение непременно на себя, а трех встреченных ночью негритянок сравнивающего исключительно с «хромовыми сапогами щеголя-прапорщика, надраенными рьяным денщиком». Походя раскрывающего «фокус Джоконды» и разочарованно выясняющего, что Фантомас на постаменте в центре Парижа представляет собой «всего-навсего» памятник Жоржу Помпиду. А уж если вспоминает «бледное лицо Жюльена Сореля», то непременно в исполнении Николая Еременко-младшего.

Книга эта — авторское «избранное» одного из лучших наших писателей.

Герой Евгения Касимова, даже глядя на план Бастилии, вспоминал о «гауптвахте автомобильного батальона, куда однажды был заключен перед

самым дембелем», и тут же ему на ум в центре Парижа пришло имя «все зоны в России». А увидев тюрьму за Дворцом дождей, в которую когда-то был заключен Джакомо Казанова, непременно представлял себя «томящимся узником». Потому что народ России, как кто-то подметил, разделился в XX веке на две части: кто сидел и кто сторожил.

Но если в 20–30–40–50-е годы в лагерях по идеологическим причинам находилось огромное количество талантливейших людей, сумевших рассказать «о времени и о себе», оставив нам целый пласт великой русской литературы, то после «оттепели» таких людей были единицы, а в последние годы СССР и вовсе некому, казалось, оставить свидетельство времени из параллельной, лагерной жизни. (А этой жизнью по-прежнему жила огромная часть нашего народа. Я прекрасно помню, как на рок-концертах конца 1980-х на входе стояли столы со списками, где можно было оставить подпись под обращением выпустить на свободу Александра Новикова. На каком-то из них стоит и моя подпись, если не ошибаюсь, единственная по сей день моя подпись под «коллективкой». Так странно было в то время абсолютной свободы, что музыкант может находиться за решеткой по идеологическим соображениям.)

Эта ниша теперь занята. «Записки уголовного барда» — настоящая книга настоящего русского писателя. Все мы знаем Александра Новикова — поэта. Теперь у меня есть шанс, который я не хочу упускать, поздравить всех с рождением замечательного прозаика. Первый тираж романа уже раскуплен. Допечатывается второй. Роман уже занял свое место в истории. Знакомьтесь!

Все-таки приятно взять в руки качественно сделанный компакт-диск, над созданием которого трудилась большая команда, в которой был отличный художник (сколько обложек являются признанными шедеврами!), с отличной полиграфией. Не понимаю тех, кто все это великолепие спокойно заменяет на серые строчки скачанных в Интернете названий. Однако знаю, что ряды моих единомышленников катастрофически редуют. Об этом говорит и стремительное исчезновение магазинов, торгующих лицензионной музыкальной продукцией.

В год, когда Rammstein не порадовали ничем, кроме сборника своих давних песен, а новые альбомы OOMP! и Eisbrecher особой радости не доставили, музыкальным бальзамом стало для меня случайное и запоздалое знакомс-

тво с группой Unheilig. Знакомство началось с приглянувшейся в магазине — мечте меломана на Фридрихштрассе — удачной обложки. Это было двухдисковое переиздание альбома 2010 года «Grosse Freiheit: Winter Edition». Несколько месяцев диск дождался своей очереди на прослушивание среди многих других, а дождавшись, отодвинул надолго всю остальную очередь и звучал в моей машине бесменно около двух месяцев. Особенно совершенны боевик *Unter Feuer* и обволакивающая тебя теплотой и абсолютной глубиной баллада *Unter Deiner Flagge*.

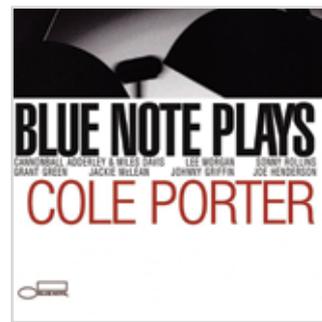
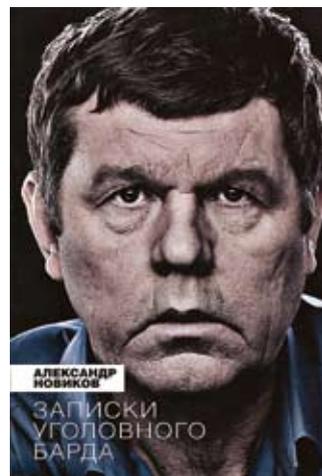
Извлечен CD был только потому, что привязанность к песням Unheilig начала казаться уж чересчур маниакальной. Однако, достав из проигрывателя на время этот альбом, я тут же заказал два других: предыдущий и последующий. И они лишь укрепили меня в уверенности, что случайные встречи порой дарят долгую любовь.

Еще одна очень удачная пластинка, попавшая ко мне совсем недавно, — трибьют Коула Портера, знаменитого американского композитора легкого жанра, автора многих шлягеров, музыки для многих музыкальных комедий и фильмов. Помните превосходный фильм Вуди Аллена «Полночь в Париже»? Героя-писателя на путешествии в прошлое встреча с музицирующим Портером вдохновляла ничуть не меньше, чем общение с Хэмингуэем, Фицджеральдом и Гертрудой Стайн. А уж атмосферу 1920-х музыка его передавала как нельзя лучше.

Этот трибьют составлен известнейшим лейблом Blue Note, а песни Портера звучат в обработках знаменитейших джазовых музыкантов. Кстати, если вы еще не знакомы с этим лейблом, то начать с этой чудесной пластинки — неплохое решение.

Еще одно случайное попадание — пластинка 2 Sets, записанная музыкантами Steve Evans Quartet в 2007 году. Уж и не помню, как на них вышел. Скорее всего, рыскал в Интернете в поисках новостей об очередном гениальном хулиганстве Тома Уэйтса, а наткнулся на перепевающего его Стива Эванса.

Кроме трех вещей Уэйтса на пластинке совершенно неожиданные версии песен Ван Моррисона, Тома Джонса, еще целого ряда исполнителей. Здесь же переработка старого английского гимна, сделанная 20-летним Бенджаминном Бриттенном. В общем, почему-то мне кажется, что противников у этой пластинки быть просто не может. Послушайте и попытайтесь опровергнуть.

Точка-точка-биеннале

Средний Урал обстоятельно заявил о себе как о законодателе графических мод. Жданная, выпестованная биеннале «УралГРАФО» вызвала интерес у художников со всей России. И не только. Биеннале-фестиваль «УралГРАФО» — еще один уникальный, инновационный проект, задуманный несколько лет назад екатеринбургскими художниками — председателем Свердловского отделения Союза художников России Сергеем Айнутдиновым, членами секции графики союза Вячеславом Вишняковым и Александром Степановым. Новаторство проекта в его продолжительности и структуре: он включает в себя групповые выставки, посвященные графическим техникам, в том числе выставки-номинации и персональные.

В фестивале участвовали художники из городов нашей страны, а также мастера из-за рубежа. По окончании проекта в большом зале Дома художника и затем в четырех залах Музея изобразительных искусств на улице Вайнера, 11 в Екатеринбурге прошла итоговая выставка лучших работ по всем номинациям «УралГРАФО». Яркие акценты проекта — выставки групповые (например, «Весеннее обострение», «К 500-летию офорта. Посвящение Виталию Воловичу») и персональные — художника Ивана Кириакиди (Афины, Греция), других мастеров жанра. Важно отметить, что «УралГРАФО» интегрирует Союз художников России как общественную творческую организацию с частными и государственными галереями, музеями и учебными заведениями — Екатеринбургским музеем изобразительных искусств, Галереей современного искусства, Объединенным музеем писателей Урала, киноконцертным театром «Космос», галереями «Шлем», «Поле», «Красный квадрат», арт-клубом «Татьянин день», которые безвозмездно предоставили свои выставочные пространства для такого масштабного проекта. Среди участников фестиваля — народные и заслуженные художники Российской Федерации, действительные члены и члены-корреспонденты Российской академии художеств, лауреаты многих международных конкурсов графики. Сами за себя говорят такие имена, как Зураб Церетели, Сергей Алимов, Виталий Волович, Николай Воронков, Владимир Зуев, Владимир Наседкин, Олег Яхнин.

На открытии Межрегионального биеннале-фестиваля графики «УралГРАФО» художники Олег ЯХНИН (Санкт-Петербург) и Вячеслав ВИШНЯКОВ (Екатеринбург)

Около 40 городов-участников. Более 20 выставок. Три сотни российских и иностранных художников. Около двух тысяч работ в технике литографии, линогравюры, офорта, акварели, ксилографии, шелкографии приезжали из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Ставрополя, Уфы... Нужно ли говорить, насколько подробно был представлен Урал?

Ценность «УралГРАФО», конечно, определяет не опись жанрово-географического «имущества». Фестивали графики в России — не редкость. Есть «Белые ночи» в Санкт-Петербурге (куда рвутся даже давно состоявшиеся мастера). Есть биеннале в Новосибирске, триеннале в Уфе... Редкость, точнее, даже эксклюзивность — сроки. Обычно графические форумы длятся месяц-два. «УралГРАФО» потчевал зрителей почти девять

месяцев. Завершающий «аккорд»-напоминание еще звучит. В сентябре организаторы фестиваля (Свердловское и Нижнетагильское отделения Союза художников России) собрали лауреатов в Екатеринбурге. На сей раз на «круглый стол», осмыслить состоявшееся. Это во-первых. Во-вторых, уральскую биеннале от других выгодно отличает отсутствие вступительных взносов. Практика распространенная: заплатил n-ную сумму, и ты — участник фестиваля. На «УралГРАФО» иначе. Прежде чем попасть в экспозицию, присланные работы проходят предварительный отбор специальной комиссией, в которую входят художники и искусствоведы. Что, естественно, не может не сказаться на качестве экспозиций. В-третьих, опять же в отличие от многих других, уральская биеннале представила почти все многообразие

Виталий Волович.
«Цирк. Парад-алле».
Офорт. 1980

Ирина Маковеева. «Доги».
Сухая игла. 1999

Марина Лазарева. «Оливы в Старом Баре».
Меццо тинто, сухая игла

Иван Кириакиди. «Листы 3, 4».
Офорт. 2007

существующих сегодня графических техник. В-четвертых, имена. Биеннале собрала выдающихся мастеров наших дней. Народный художник, заслуженный художник, лауреат международного или всероссийского конкурса... Не случайно на старте первый фестиваль имел определение «межрегиональный», а к финишу пришел уже со статусом «всероссийский».

– Выставки такого уровня вообще смотреть нужно. А ради «УралГРАФО» стоит ехать в Екатеринбург и из Санкт-Петербурга, и с Дальнего Востока, – дал экспертное заключение заслуженный художник России, организатор «Белых ночей» и участник «УралГРАФО» Олег Яхнин.

В профессиональной среде рекомендацию услышали. Интерес к разным техникам на Урале явно всколыхнулся. Художники заново открыли для себя потенциал штрихов и пятен, черного и белого. Мэтры осваивают новые для себя техники. Средний Урал пристальнее взглянул на современный мир графики и свое место в этом мире. Оказалось, место вполне достойное, но... недооцененное самими же уральцами. Екатеринбург впервые восхитился работами мастеров из Нижнего Тагила. При том что офортис Владимир Зуев и ксилограф Евгений Бортников известны во всем мире. Они участвовали более чем в 450 международных и российских выставках и завоевали на двоих более сотни наград различного достоинства.

В зрительской среде подвижки менее очевидны. Да, количество посетителей в Доме художника увеличилось. Приходят школьные и студенческие группы (что особо радует художников, потому как художественные училища и некоторые вузы не отличает внимание к печатной графике). Заглядывают неслучайные зрители. Но и все, пожалуй. Обращаются... покупатели («пару офортов нужно в офис»). Пресса отреагировала, в общем-то, вяло. Ажиотажа, очередей в связи с «УралГРАФО» не случилось. Хотя инициатива уральских художников – срез состояния современной графики. К тому же реализован проект без административной поддержки.

Кто и как должен обеспечивать ажиотаж? Один из организаторов «УралГРАФО» художник Вячеслав Вишняков говорит: «Уже сейчас Екатеринбург вполне может претендовать на звание третьей графической столицы. В планах – увеличить количество номинаций (например, включить в фестиваль технику граффити), организовать мастер-классы для зрителей (интересно же не прочитать об офорте, а самому изготовить его). Вопрос в донесении до аудитории информации. Лозунг промышленной биеннале «Каждому художнику по заводу!» слышал, наверное, каждый, кто хоть как-то проявляет интерес к культурным событиям региона. А какой девиз у «УралГРАФО»?.. При всем том можно уверенно, «с точкой», утверждать, что этот проект – состоявшийся, как и «с точкой» говорить о его эксклюзивности. И если фестиваль будет набирать обороты, он вполне может стать главным событием художественной жизни Свердловской области.

Сергей Алимов.
«Гоголь. «Мертвые души»».
Шелкография. 2010

Сергей Алимов.
«Гоголь. «Мертвые души»».
Шелкография. 2010

Игорь Токоногий. «Побег».
Офорт. 1996

Сохранение наследия художников становится проблемой для их родственников, друзей, коллег

Андрей АНТОНОВ
(1944—2011)

Андрей Антонов родился в Свердловске 15 марта 1944 года. В 1964 году окончил Свердловское художественное училище имени И.Д. Шадра, затем учился в Московском высшем художественно-промышленном училище (бывшее Строгановское).

В 1971 году участвовал в I Всесоюзной выставке малой пластики в Москве.

В 1975 году А. Антонов был принят в члены Союза художников СССР.

В 1989 году скульптор стал участником I Всесоюзной выставки монументального искусства в Москве. В 1992 году работы Антонова были представлены на выставке 13 художников Урала в Австрии.

В 1997 году скульптор стал лауреатом премии имени Г.С. Мосина.

В 2002 году ему было присвоено звание «Заслуженный художник Российской Федерации».

«Все, что останется после меня...»

Прошел год со дня смерти выдающегося российского скульптора Андрея Антонова. Лишь небольшая часть его скульптурных композиций украшает Екатеринбург и другие города Урала и Сибири. А что делать с тем, что осталось в мастерской?

В мастерской Андрея Геннадьевича до сих пор бывает многолюдно. В ней по-прежнему живут маленькие «Горожане», из которых «выросла» известная композиция в центре Екатеринбурга, гипсовые головы Марка Павермана и Александра Фридлендера (бронзовые бюсты дирижеров установлены в фойе филармонии), бронзовые влюбленные, работы из шамота, дерева, многочисленные формы. Все вместе — это более 500 единиц, плюс эскизы, наброски, графика, колоссальная библиотека по искусству...

По давно заведенному правилу после смерти художника мастерская за ним сохраняется еще полгода, чтобы «провести ревизию» и освободить ее. Кто хотя бы раз бывал в художественной мастерской, может себе представить, сколь непростое это дело. Миша Брусиловский, например, ради того, чтобы разобраться с наследием своего друга и коллеги, блистательного живописца Анатолия Калашникова, перебрался в его мастерскую. Здесь сотни работ — завершенных, начатых, задуманных, огромных и совсем крохотных. Работы нашего выдающегося художника, представителя «сурового стиля» Геннадия Мосина (кроме тех, что попали в музей при его жизни) хранятся в квартире сложенными под кроватью. То же самое с наследием Германа Метелева, Зои Малининой... Список можно продолжать бесконечно. С работами скульптора еще сложнее, как минимум, в силу их объемности. За полгода и живописную мастерскую не разобрать, скульптурную — просто не реально! Куда это все? Кому?

Вдова Андрея Антонова Татьяна Колпакова в Музее истории Екатеринбурга организовала выставку «Личная

жизнь скульптуры», приоткрыв завесу тайны творчества и мастерства ваятелей. Из мастерской привезли инструменты, приспособления, материал, наглядно показывающие, как и в каких условиях, каким трудом рождаются скульптуры. Любой желающий мог поработать с глиной, попытаться слепить гипсовую модель, увидеть формы и предположить результат своего «ваяния». Известный екатеринбургский скульптор Андрей Чернышов и литейщик, с которым много лет работал Антонов, — Дмитрий Брезгин — рассказывали, показывали, отвечали на многочисленные вопросы. Удовлетворяя любопытство обывателей в той части жизни скульптуры, что скрыта от их глаз, организаторы преследовали более весомую цель — презентовали новую инициативу, культурный фонд «Антонов». Он был создан самим Андреем Геннадьевичем за несколько месяцев до смерти. Основные направления нынешней и будущей деятельности фонда — пропаганда скульптуры и других видов искусства, проведение выставок, издательство, образование и просветительство.

Идея фонда — не наше изобретение. Мировая практика дает много завидных примеров и подсказок. Если говорить о больших художниках, знаменитых на весь мир, то им повезло изрядно: есть фонды и музеи Пикассо, Хуана Миро, Генри Мура... Учитывая заслуги и талант художника, под его наследие отдаются здания, находятся инвесторы, в том числе — государство. Именные музеи становятся моментом инвестиционной и туристической привлекательности, гордостью городков, где жили Мастера, и стран, которые они прославили. Мы же гордимся чем-то другим.

Художники зачастую готовы что-то подарить, передать на определенных условиях, продать действующим музеям, в том числе и государственным. Но когда Антонов решил подарить своего «Мечтателя» — огромную, знаковую работу, отлитую в бронзе, Екатеринбургский музей изобразительных искусств отказался, мотивируя тем, что ее некуда поставить. И скульптор подарил работу Ирбиту, не рассчитывая, что будет у него когда-то музей, как не надеется на это ни один из живущих ныне на Урале художников.

— Наследие Антонова — единое и неделимое, как он сам его определил. Там есть вещи, которые ни дома хранить, ни продать невозможно — они музейные. И это касается любого художественного наследия. Пока я очень надеюсь на понимание сделать рабочую мастерскую скульптора мемориальной. Своего рода музеем. Подобного прецедента у нас пока еще нет, но в Европе такая практика очень популярна, — говорит Татьяна Колпакова.

Красивая идея может натолкнуться на множество проблем — имущественных, организационных, аренды. Вопрос надо решать принципиально, ибо всех уходящих ждет такая же судьба. Единственный музей — Ирбитский — заинтересован в творчестве современных уральских художников, он собрал великолепную коллекцию.

Фонд «Антонов» выступает с инициативой создания одноименного культурного центра. Благородная и высокая идея, новое для России начинание. Разработанный архитекторами Николаем Мамаевым, Борисом и Никитой Демидовыми, проект предполагает комплекс, включающий музей Андрея Антонова, выставочные площадки, парк скульптур под открытым небом, зал-трансформер для спектаклей, концертов, художественные мастерские. Там же могут поселиться роскошная библиотека Андрея Геннадьевича с раритетными изданиями, открыться художественная школа выходного дня для детей и взрослых.

— Кому-то идея кажется утопичной, — рассуждает Татьяна Колпакова, — большинство же видит ее очень интересной, перспективной и вполне осуществимой! Я считаю, проект реальный. Что в нем нереального?

Работы Андрея Антонова
«Несение креста»
(Бумага, тушь, уголь. 2010),
«Шаткое равновесие»
(Бронза. 2006)

**Виталий ВОЛОВИЧ,
заслуженный
художник РФ:**

— Антонов был профессионалом в самом высоком смысле слова. Об этом говорит и то, как он повел себя в период болезни — с немислимым героизмом, вместо того, чтобы воспринять диагноз как приговор, он стал работать. Это был эмоциональный, интеллектуальный взрыв, результатами которого стали выставка, большое количество рисунков, идей для скульптур, которые, к сожалению, остались нереализованными. Когда говорят, что человек ушел в расцвете творческих сил, зачастую это просто шаблонное выражение, но в случае с Андреем Геннадьевичем — это правда. Он испытал невиданный подъем, находился на высочайшей точке творческого кипения. Уход из жизни величайшего мастера — это и личная потеря для его близких и коллег, и огромная потеря для культуры Екатеринбурга.

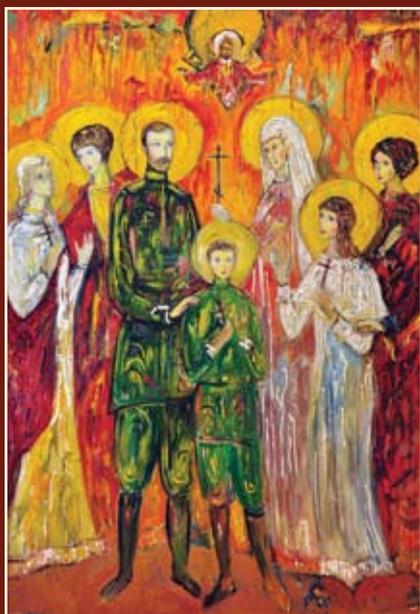
Эта выставка-ретроспекция работ Андрея Антонова открылась 18 февраля прошлого года в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. Сам автор присутствовать на ней не смог из-за плохого уже состояния здоровья, но наблюдал за открытием по скайпу

Эффект инноваций в изобразительном искусстве

Свое 60-летие художник отметил с творческим размахом. «Ночь в музее с Андреем Елецким» собрала ценителей его искусства. В зале городского общества Свердловского областного краеведческого музея не только развернулась выставка работ Андрея Васильевича «Арт-взгляд на мир», но и звучала джазовая музыка в его исполнении; искусствоведы знакомили гостей с экспозицией; с вокальным подарком художнику – арией Елецкого из оперы Чайковского «Пиковая дама» – выступил обладатель Гран-при Международного конкурса «Романсиада» Дмитрий Стародубов (кафедра сольного пения Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского, класс народного артиста РФ профессора Николая Голышева); народная артистка России Тамара Воронина и актриса Мария Викулина представили поэтично-хореографическую композицию; свои песни и романсы исполнил Эдуард Шакуров.

«Царская семья». Холст, масло. 2005

«Тайная вечеря». Холст, масло. 2002

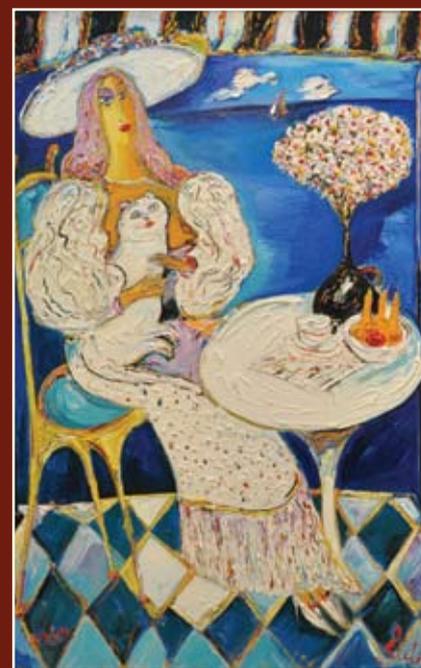
Андрей Елецкий всерьез занялся живописью уже будучи зрелым человеком, в 37 лет. По словам художника, этот его талант долго дремал на печи, набирался сил в подсознании. И вероятно, поэтому сегодня мастер необычайно плодовит, он как бы наверстывает некогда упущенное — в среднем на картину у него уходит... день!

Он быстро добился признания в России и за рубежом. Стал членом профессионально-творческого Союза художников и графиков ЮНЕСКО. У него за плечами уже с десяток персональных экспозиций, участие в групповых российских и зарубежных выставках, проходивших в Нидерландах, Франции, Италии.

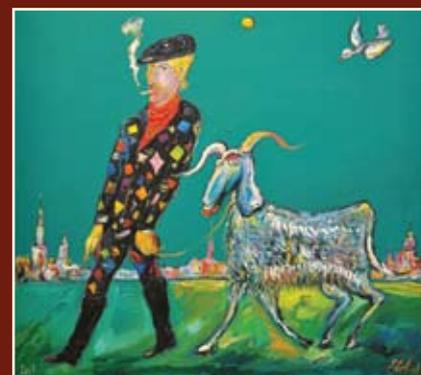
Картины А. Елецкого (выполненные исключительно маслом на холсте) находятся в частных коллекциях, в художественных музеях России и еще 25 стран мира, в числе которых Англия, Германия, Финляндия, Франция. На выставке в Валлонской академии в Шарлеруа (Бельгия) Андрей Елецкий был удостоен специального академического приза.

Как и при исполнении музыки (окончил музыкальное училище имени П.И. Чайковского и Уральскую государственную консерваторию имени М.П. Мусоргского), А. Елецкому нравится импровизировать, когда он рисует. Не зря его искусство иногда называют музыкальной живописью или виртуальной музыкой. Импровизация — суть его творчества. В каждой своей работе А. Елецкий одновременно и узнаваем, и неповторим. Его картины говорят на своем собственном языке.

Художник — не только великолепный колорист, умеющий играть потоками света и цвета. В его руках еще один, редкий для живописца инструмент — объемность краски: многие его работы отличаются тем, что их детали буквально вылеплены, выполнены не обычными кистевыми мазками, а объемными, выдавленными из тюбика, почти скульптурными слоями краски. Наверное, отсюда — гиперболизация чувств, преувеличение глубины эмоций, порожденные желанием автора с помощью осязаемости живописной фактуры безраздельно завладеть зрительским вниманием. И ему это безусловно удастся. Вызывающая фактура полотен вкупе с бесконечной импровизацией, помноженные на оригинальность художественной мысли Елецкого, не могут не привлечь зрителя. Что и показала очередная выставка работ живописца.

«Дама с кошечкой». Холст, масло. 2010

«Пастух». Холст, масло. 2011

«ДЕВУШКА С ВЕСЛОМ», или Живопись «на троих»

Такие разные образы, техники и послания зрителю — в екатеринбургской галерее «ПоЛе» вновь состоялась выставка «на троих». Художницы Евгения Акулова, Елена Гладышева и Лидия Чупрякова (на снимке) назвали ее «Человек с... или Девушка с веслом». И если искусство — это процесс, вызывающий у зрителя вопросы и размышления, то данные работы, безусловно, являются настоящим выражением творческой, художественной мысли. Удивительно, кого из картины в картину изображает Акулова, давно живущая и творящая во Франции; откуда черпает Гладышева ощущение чистого искреннего счастья, которым искрятся глаза удивленных девочек с косичками и собак в траве; какая истина кроется в благостных образах чуткой и внимательной Чупряковой... Об этом и многом другом — вопросы авторам.

— Начнем с вопроса, который вам наверняка часто задают: почему вы всегда выставляетесь втроем?

Лидия Чупрякова: Не всегда. У Жени часто бывают отдельные выставки, и у Лены. Но от традиции совместных экспозиций не откажемся, потому что нас объединяют не столько манеры письма, сколько отношения. Мы знакомы с середины 90-х годов, с Еленой учились вместе в школе Хожателева, с Евгенией познакомил общий друг.

— Как происходит процесс создания экспозиции, выбирается ее тема?

Л.Ч.: Обычно название выставки придумывают Женья и Лена, скорее даже саму тему,

настроение. Затем мы расходимся по своим мастерским и пишем. И знаете, для нас почти каждый раз сюрприз — кто что написал.

— Как вы формулируете, о чем нынешняя выставка?

Евгения Акулова: Появление объекта развивает интригу произведения, а человек нам открывает часть своей персоны, делая отношения «зритель—персонаж» более интимными. Можно вспомнить хрестоматийное: «Дама с горностаем» Леонардо да Винчи, «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера, даже одиозная «Девушка с веслом», наконец.

— А почему двойное название, не смогли договориться?

Елена Гладышева: Обычно мы собираемся и смотрим, у кого какое направление и о чем нужно подумать вместе. Мы давно пришли к мнению, что пишем об одном и том же: о том, что волнует. Но разным языком, с разными нюансами. Два названия — потому что просто «Девушка с веслом» — это очень узко. Сдругой стороны, «Человек с...» — сухо и не очень понятно, а «Девушка с веслом» — звучит лихо и красиво. Так и решили оставить двойное название.

Л.Ч.: Когда Лена предложила эту тему, я поняла, что меня интересуют личные воспоминания. Весло — это как моя живопись, поэтому решила, пусть будут какие-то обобщенные, философские вещи. Моя тема.

— Вы действительно очень разные, но есть объединяющий момент творчества. Вы пишете людей. Почему не пейзажи, не натюрморты, не абстракции?

Е.А.: У меня всегда люди. Потому что мне это больше интересно, мне кажется, что лицо человека, пластика тела лучше всего переда-

ют чувства. Отношения людей, эмоции, внутренние установки, душевность, связь с природой, например, для меня очень важны.

Л.Ч.: Если писать портрет, то предмет в руках персонажа несет ключевой смысл. Глаза, выражение лица — все становится ближе, будто раскрывается. Вот Лена любит детство, семью, у нее такие романтические все. А я люблю «старичков», жалостливую мимику, с жизнерадостностью как-то плоховато. Все больше — размышления о человеке в мире, хочется согреть себя, людей. На этой выставке есть портрет девочки с письмом, может быть такая легенда, что она его нашла в бутылке в море или сама сочинила, а может, это не ее рука, чужая... Неважно, с чем или кем изображен человек: с веслом, с другим человеком, с Богом, или человек с одиночеством, в любом случае — это самое важное. А вот Женя рисует свою красоту средневековую, мне кажется, это попытка вернуться к ощущениям молодости, на мой взгляд, у нее очень кинематографные портреты, как будто остановленный кадр. И какая-то тишина возникает в работах, и я ее «слышу», кстати, Женька может работать только в состоянии покоя.

— Действительно, с одного взгляда можно определить, чьей кисти принадлежит та или иная работа. Как рождаются образы, свой стиль?

Е.А.: Первую самостоятельную работу я в буквальном смысле слова взяла с потолка. Мы жили в общежитии, там был промокший потрескавшийся потолок. Я начала всматриваться и увидела... старика, потом получился рыбак на озере. Стала рисовать, а когда владеешь мастерством не очень хорошо, начинаешь учиться, борешься со своим неумением, потом борешься за то, чтобы четче выразить то, что ты хочешь, и это постоянное развитие, борьба. Так и рождается стиль: когда стараешься, чтобы каждая твоя работа была лучше предыдущей.

Л.Ч.: Накануне открытия выставки Женя жила у нас дома и писала зачастую дома, то есть все работы рождались у меня на глазах. Что-то она привезла из Парижа, но что-то заканчивала прямо здесь, работала по ночам, не хватало времени. Однажды у нас приключилась комичная ситуация. Я писала одну работу, она подошла ко мне и сказала: «Ты что делаешь, это же моя картина!» И мне пришлось все резко перевернуть. Хотя я шла своим путем и даже не видела, что она там делает.

Е.Г.: Безусловно, все наши образы из жизни, но все трансформируется, мифологизируется, мы можем рассказывать уже с другими интонациями, не так, как было на самом деле. Мы рисуем пережитую эмоцию, поэтому искусство субъективно.

Л.Ч.: Я одно время, представьте, писала Гладышеву, но оставила эту идею, потому что она очень сердилась на меня (*смеется*). Что-то мы, безусловно, подсознательно берем друг от друга, по сути рисуя самих себя. Вот эта девочка с письмом, мне все говорят, что это Женина дочь Соня. Но на самом деле я, работая, про Соню вообще не думала. Как одно в другое вливается-выливается — это и есть великая тайна творчества!

Лидия Чупрякова.
«Девочка с письмом»

— Как вы считаете, что такое настоящий творческий успех?

Е.Г.: Востребованность и, если при этом художник искренен в том, что он делает, мне кажется, ему не «станет плохо» от того, что его покупают.

— Франция и Россия, где сейчас больше востребована живопись? Вопрос к вам, Евгения, потому что у вас в Париже уже проходило множество персональных выставок. И что для вас Урал, место, где вы родились, выросли, где до сих пор раз в полгода проходят ваши экспозиции?

Е.А.: Я здесь, в Екатеринбурге, постоянно слышу по радио о культурных новостях, об открытии экспозиций, а в Париже такую информацию не услышишь. Есть лишь определенные специализированные источники, которые рассказывают о современных художниках. Их вернисажи отличаются от наших, никто не говорит вступительных слов. Только пресс-релиз, который вывешивается на стене, и каждый заинтересованный может прочесть, если его это интересует. Все галереи сконцентрированы по кварталам, в классическом понимании это Монмартр. Делается вернисаж в одном квартале. Десять галерей одновременно открывают двери, проходят перформансы или концерты, получается культурное событие квартала. Конечно, в Екатеринбурге такое невозможно, потому что галерей не так много, но здесь мы видим искренний интерес в глазах зрителей, и это замечательно. А если говорить обо мне, я навсегда останусь уральской девушкой, здесь моя семья, родители, мои настоящие, проверенные временем друзья, моя молодость.

Евгения Акулова.
«Девушка с секретом»

Елена Гладышева.
«Против ветра»

К 90-летию со дня рождения
первого почетного гражданина
Свердловской области
И.Д. Самойлова

ВЛЮБЛЕННЫЙ В РОДНОЙ КРАЙ

Иван Самойлов родился 6 сентября 1922 года.

В октябре 1941 года окончил военное училище, ушел на фронт. Был командиром — сначала пехотного взвода, затем пулеметной роты.

После войны поступил в техникум в Загорске (ныне Сергиев Посад). Продолжил образование в Московском институте земель и землеустройства. Работал инженером-землеустроителем. Начиная с 1947 года изучал историю Среднего Урала, приобрел на свои средства более 30 коллекций предметов древнерусского и народного искусства, позже безвозмездно переданные музею-заповеднику, носящему сегодня имя Ивана Даниловича.

С 1967 года занимался организацией и практической работой по реставрации памятников каменного и деревянного зодчества.

В течение десяти лет с бригадой из местных жителей восстанавливал Спасо-Преображенскую церковь конца XVIII века в Нижней Синячихе. В 1978 году создал народный музей уникальной уральской домовой живописи, что стало толчком для образования рядом с церковью уникального музея-заповедника деревянного зодчества и народного искусства, где Иван Самойлов и работал директором.

Иван Данилович скончался 7 августа 2008 года.

19 мая 2006 года Ивану Самойлову был вручен Гран-при открытого конкурса «Музей года. Евразия» — как создателю Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и народного искусства (Алапаевский район). Иван Данилович собрал замечательную коллекцию образцов народного искусства, ставшую впоследствии основой для целого ряда исследований.

6 сентября состоялся ряд мероприятий, приуроченных к 90-й годовщине со дня рождения основателя Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и народного искусства, краеведа, первого почетного гражданина Свердловской области, заслуженного работника культуры Российской Федерации Ивана Даниловича Самойлова.

Главное детище Самойлова — музей-заповедник — включено в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения. В комплексе, раскинувшись на 60 гектарах, около трех десятков строений, включая церковь, три крестьянские усадьбы, часовню и мельницу.

В рамках юбилейных торжеств в селе Нижняя Синячиха, в главном здании музея — Спасо-Преображенской церкви — открылась выставка «Как все начиналось». Посетители познакомились с историей знаменитой «самойловской» реставрации, которая осуществлялась здесь на протяжении 70-х годов прошедшего века, увидели редкие фотографии.

Состоялась презентация двух книг. Первая — книга воспоминаний об Иване Даниловиче. В числе ее авторов: деятели культуры и искусства России, друзья, коллеги, родные и близкие. Вторая книга — сборник докладов участников первых Самойловских чтений. Конференция с таким названием состоялась в музее-заповеднике, носящем имя И.Д. Самойлова, в прошлом году.

В связи с 90-летием со дня рождения Ивана Даниловича в муниципальном образовании Алапаевское 2012 год был объявлен годом его имени. Музей-заповедник провел ряд мероприятий, среди которых — обновление экспозиции, организация передвижных выставок, конкурсов, лекций, мастер-классов.

Состоялся также конкурс проектов памятника И.Д. Самойлову. Ведется сбор средств для реализации проекта-победителя. Планируется, что памятник будет установлен на территории Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и народного искусства.

Торжественные мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения основателя уникального музея, состоялись и в Алапаевске, во Дворце народного творчества.

«Если мы живем сейчас надеждой возродить деревню, русское крестьянство, то И.Д. Самойлов давно уже работает для этого, ибо знает: без возрождения народной культуры, лучших ее обычаев и традиций невозможно нравственное оздоровление общества». Это строки из предисловия академика Д.С. Лихачева к книге И.Д. Самойлова «Сокровища Нижней Синячихи», изданной в 1985 году.

НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ОБЪЕКТЫ НИЖНЕСИНЯЧИХИНСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА

СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ХРАМ

Храм, выполненный в стиле сибирского барокко, имеет статус историко-архитектурного памятника федерального значения. Его строительство началось в 1794 году, закончилось в 1823 году. В 1937 году храм закрыли, его атрибуты уничтожили, в помещении разместили зерносушилку и колхозный склад. Сегодня здесь на первом этаже выставлены иконы, церковная утварь, старинные книги. На стенах — очищенные И. Самойловым от варварской закраски фрески. На втором этаже — богатое собрание уральской народной росписи по дереву.

ЗДАНИЕ ЗАВОДУПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОДЕЛАТЕЛЬНОГО ЗАВОДА

В здании заводоуправления располагается выставка, посвященная Ивану Даниловичу Самойлову: фотографии, документы, странички из дневника. Здесь также размещены выставки картин алапаевских художников и русского художественного текстиля и ручного ткачества.

БАШНЯ АРАМАШЕВСКОГО ОСТРОГА

В отличие от большинства других это не перенесенное из других сел и деревень строение, а реконструкция.

ПОЖАРНАЯ

Здание перенесено из деревни Катышка Алапаевского района. На крыше здания — дозорная каланча.

СТОРОЖЕВАЯ БАШНЯ

Самое высокое сооружение на территории музея-заповедника (35 метров). Первый экспонат музея. Башню перевезли сюда в 1979 году из поселка Красногвардейский (Артемовский район).

ЧАСОВНЯ САВВАТИЯ И ЗОСИМЫ СОЛОВЕЦКИХ

Построена в XVII веке «беглыми сподвижниками Степана Разина». Перевезена в 1981 году из деревни Кокшарова.

ЧАСОВНЯ ВОЗНЕСЕНИЯ

Постройка начала XIX века. Находившуюся на грани полного разрушения часовню привезли сюда в 1980 году из заброшенной деревни Карпова Верхотурского уезда. Здесь действует постоянная выставка работ прикладного искусства народного мастера Христины Денисовны Чупраковой — картины из ткани, плетеные коврики, фигурки из глины, игрушки и т.п.

СПАСКАЯ ЧАСОВНЯ

Часовня XIX века изначально была построена в селе Юрты на Бабиновской дороге. По легенде, была возведена в знак благодарности состоятельному купцу, которого исцелил от тяжелой болезни знахарь из этого села.

КРЕСТЬЯНСКАЯ УСАДЬБА XVII ВЕКА

На территории усадьбы за оградой — несколько строений. Изба XVII века отличается своей монументальной основательностью. Ее собрали из нескольких старинных построек, стоявших в деревнях Таборы и Арамашка. В огороде за домом — баня, привезенная из деревни Городище Алапаевского района. Интересны надпогребенница (помещение над погребом) и лежащая у забора колода для кормления лошадей, вырубленная из ствола огромного дерева.

КРЕСТЬЯНСКАЯ УСАДЬБА XVIII ВЕКА

Дом XVIII века украшен деревянной резьбой, выразительным коньком и росписью. Постройку привезли из деревни Вогулка Алапаевского района.

КРЕСТЬЯНСКАЯ УСАДЬБА XIX ВЕКА

Строение, уже более похожее на современные деревенские дома. Привезено из деревни Камельская Алапаевского района. Внутри усадьбы воссоздана обстановка, какая была в ней в XIX веке. Комната в доме (белая горница) украшена росписью, выполненной в 1897 году.

ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР

Двухэтажный постоялый двор, стоявший на Сибирском тракте в деревне Лучинкина Тугулымского района. Был построен в 1802 году, считается самой старой сохранившейся постройкой подобного типа.

КУЗНИЦА И ЯКОРЬ

Рядом со сторожевой башней расположены кузница и найденный на реке Реж недалеко от села Арамашево якорь. Вблизи — дамба и плотина Нижнесинячихинского пруда.

КЛАДБИЩЕНСКАЯ ЧАСОВНЯ ИЛЬИ ПРОРОКА

Яркий пример русского деревянного зодчества — деревянная часовня (XVIII век).

ЧАСОВНЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Расположенная на небольшой скале Камешок на берегу пруда, часовня-ротонда XIX века была привезена из села Останино Алапаевского района.

ВЕТРЯНАЯ МЕЛЬНИЦА

Мельница была построена в 1916 году в деревне Мочищенск Гаринского района, перевезена в 1985 году. Рядом лежит каменный жернов.

РАДУГА РАДОСТИ НАД ЧУСОВОЙ

В конце июля в старинном селе Чусовое Шалинского городского округа, которое в этом году отмечает свое 285-летие, было невиданно многолюдно. На Межрегиональный туристский фестиваль «Чусовая России» собрались художники, спортсмены, рыбаки, фольклорные и самодельные коллективы, любители активного отдыха и экстремального туризма. И, как своего рода «знамение», как символ красоты и радости, над селом и рекой в фестивальные дни сияла в уральском небе радуга...

*Первый заместитель
председателя правительства
Свердловской области
Владимир ВЛАСОВ
(на снимке справа)
и министр культуры
Свердловской области
Алексей БАДАЕВ
открывают фестиваль*

Фестиваль открылся карнавальным шествием «Чу на Чу» («Чудеса на Чусовой»). В официальной церемонии открытия приняли участие первый заместитель председателя правительства Свердловской области Владимир Власов, областной министр культуры Алексей Бадаев, представители местной администрации.

— Фестиваль на Чусовой — замечательный праздник, который год от года собирает не только профессиональных спортсменов, но и любителей активного отдыха, семьи с детьми, которые здесь имеют возможность весело провести время на свежем воздухе, приобщаясь к русским традициям, закаляя тело и душу, — отметил В. Власов.

Уральский фестиваль сплава, фестиваль-пленэр для художников со всей России, туристское многоборье, турнир по мини-футболу, рыбацкие состязания, выставка художественных работ и фотовыставка, а также ярмарка товаров народных промыслов и ремесел — все это и многое другое радовало гостей и участни-

ков «Чусовой». Они также стали свидетелями сразу двух событий: традиционного фестиваля «Чусовая – река родная» (проходит здесь с 2001 года) и первого фестиваля-пленэра «Арт-Чусовая». Кроме того, нынче в рамках «Чусовой России» состоялась Межрегиональная полевая конференция «Формирование межрегионального туристского кластера «Чусовая России», главной целью которой стало привлечение внимания инвесторов к туристскому потенциалу территории.

– Этот потенциал огромен, – считает министр культуры Свердловской области Алексей Бадаев. – Здесь переплелись истории и легенды Урала: героическая судьба Ермака Тимофеевича, история горных заводов, сказы Бажова... Чусовая – водный стержень уральской горнозаводской цивилизации! Думаю, со временем фестиваль «Чусовая России» станет устойчивым туристическим брендом Свердловской области...

Сегодня «Чусовая России» – круглогодичный проект, включающий в себя целый цикл фестивалей и мероприятий на берегах уральской реки, в том числе «Крещенскую неделю», большой фестиваль «Начало сплава», а также восстановление заводских пристаней на чусовских берегах.

Организаторами Межрегионального фестиваля «Чусовая России» выступили правительство Свердловской области, министерство культуры Свердловской области, администрация Шалинского городского округа, Центр развития туризма Свердловской области, некоммерческое партнерство «Агентство продвижения территорий», СООО «Федерация спортивного туризма» и ООО «Арт-сфера».

**Виталий
ПУСТОВАЛОВ**

Член Союза театральных деятелей РФ, член секции театральных художников Екатеринбургского отделения СТД РФ, художник-фотограф Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, фотостудии «Люмограф». Кроме Екатеринбурга персональные выставки Виталия Александровича проходили в Москве, Волгограде, Норильске, Омске, Челябинске. Художественные фотоработы находятся у коллекционеров в Венесуэле, Германии, Голландии, Израиле, Канаде, Норвегии, США, Франции, Швейцарии, Швеции.

Виктор САВИН и Владимир СМЕЛКОВ

Попали под фотообстрел

В Екатеринбургском Доме художника выставочный сезон-2012/2013 открылся экспозицией работ фотографа Виталия Пустовалова «Фотообстрел».

На открытии выставки

Виталий Пустовалов — постоянный хроникер екатеринбургской/свердловской культурной жизни. В прицел его объектива уже в течение многих лет попадают актеры, режиссеры, поэты, писатели и прочие представители богемы. Но эта выставка посвящена исключительно екатеринбургским художникам, сценографам, галеристам, искусствоведам — всем тем, кто формировал и формирует художественное пространство города. Среди них Миша Брусиловский, Юрий Буданов, Виталий Волович, Сергей Голынец, Владимир Кравцев, Александр Лысяков, Михаил Сажаяев, Юрий Филоненко и ряд других. Многие из них пришли поздравить мастера с открытием экспозиции.

На кадрах из личного архива фотографа запечатлены художественные акции, перфомансы, открытия вернисажей — художественная жизнь уральской столицы 1990—2012 годов.

Интересные ракурсы, крупные планы, редкие кадры... и легкое чувство ностальгии по так быстро минувшим годам.

«Большинство участников этого проекта живы, здоровы и находятся в хорошей творческой форме. И у них есть замечательная возможность вернуться на пару десятилетий назад и сравнить себя с теми, прежними, — отметил на открытии вернисажа председатель Свердловского регионального отделения ВТОО «Союз художников России» Сергей Айнутдинов. — «Фотообстрел» можно рассматривать как своеобразный творческий фототчет, посвященный 80-летию Свердловского союза художников, которое мы отмечаем в этом году».

Александр АЛЕКСЕЕВ-СВИНИКИН

Виталий ВОЛОВИЧ

Александр ЛОБОК

Елена ЧАЛАЯ (галерея «Краски души»)

«Просто хороший художник»...

Михаил САЖАЕВ, Виталий ВОЛОВИЧ,
Наталья РЕШЕТНИКОВА, Елена ПЕТЕЛИНА

Елена КАЛУГИНА, Миша БРУСИЛОВСКИЙ

Леонид БАРАНОВ

Анатолий МИХУЛЯ-МОРОЗОВ,
Родион МИХУЛЯ («Белая галерея»)

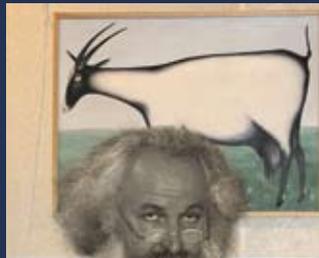
Татьяна ВОДИЧЕВА

Владимир КРАВЦЕВ

Анатолий КАЛАШНИКОВ,
Сергей ГРИГОРЬЕВ

Александр ЛЫСЯКОВ

Александр ЛЫСЯКОВ

Виктор МАЛИНОВ (галерея «Шлем»)

Юрий БУДАНОВ

Сергей АЛЕКСАНДРОВ

Алена АЗЕРНАЯ

Евгений КУЗНЕЦОВ

Леонид ЛУТОВЫХ

Жемчужина на берегу Исети

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об использовании объекта исторического и культурного наследия «Дом Севастьянова». Один из красивейших старинных особняков Екатеринбурга открыт для посетителей. Теперь экскурсанты могут любоваться уникальной красотой здания, гармоничным сочетанием различных архитектурных стилей и изысканным внутренним убранством особняка. Первыми гостями Дома Севастьянова стали воспитанники детского дома «Малый Исток» и представители Екатеринбургского городского совета ветеранов.

Здание Свердловского областного совета профсоюзов (фото 1980 года)

Э то здание около плотины Городского пруда первоначально было совершенно иным, нежели современное. На фиксационном плане города, выполненном в 1829 году, уже показан выстроенный на этом месте дом — сооружение в классическом стиле. Владел зданием в то время горный чиновник И. Полков. Дом использовался как театр, здесь выступали музыканты, симфонические оркестры.

Сменив несколько владельцев, в 1860 году здание от отставного канцелярского служащего С. Медведчикова перешло к коллежскому асессору Н. Севастьянову. Начав свою карьеру как чиновник по особым поручениям главного горного начальника, впоследствии Николай Иванович прослыл человеком богатым. В 1866 году он приступил к реконструкции дома, проект которой был подготовлен губернским секретарем А. Падучевым. Досужая байка гласит, что, когда Севастьянов заказывал проект, архитектор спросил: «В каком стиле будем делать: готическом, мавританском, барокко, рококо?» Заказчик ответил: «Валяй во всех, денег на все хватит!»

В результате реализации проекта на уникальную классицистическую основу дома была наложена не менее уникальная фасадная декорация. С тех пор нередко Дом Севастьянова не без основания называют «шедевром архитектурно-кондитерского искусства».

После того как Н. Севастьянов, получив повышение, уехал в Санкт-Петербург, здание было приобретено в казну. В 1874 году сюда въехал окружной суд. На фасаде угловой ротонды появилась надпись «Окружной суд».

В апреле 1917 года революционные солдаты Ачинского пехотного полка устроили в здании погром. В 1918 году здесь находился первый в стране Уральский комиссариат труда. 28 августа 1919 года в бывшем окружном суде состоялась первая общегородская конференция большевиков.

В советские времена здесь располагался областной совет профсоюзов, зал с пышным мраморным камином и надкаминным зеркалом стал кабинетом председателя облсовпрофа, надпись на фасаде «Окружной суд» заменили на «1ый ДОМ СОЮЗОВ». В 1994 году при очередном ремонте часть деталей фасада покрыли бронзовой краской «под золото», уничтожили стрельчатые люкарны купола ротонды.

В постперестроечные годы в здании находились многочисленные офисы, оно постепенно ветшало.

Стиль рождается, как в танце, И игриво, и легко: Слиясь ложный мавританский С непреложным рококо...

Это четверостишие уральский поэт Давид Лившиц посвятил Дому Севастьянова в альбоме «Признание. Лирический репортаж о городе Свердловске», выпущенном к 250-летию города в 1973 году Средне-Уральским книжным издательством.

Новую жизнь Дом Севастьянова, внесенный в перечень объектов культурного наследия (памятников истории) федерального значения, обрел в 2009 году, когда здание было преобразовано в Дом приемов официальных делегаций.

По сохранившимся чертежам и рисункам специалисты «УралНИИпроекта» восстановили архитектурный образ особняка, который за годы существования Дома Севастьянова неоднократно менялся. Для определения исторического облика здания применялся спектральный анализ слоев фасадной штукатурки, и в результате были восстановлены изначальные «чистые» цвета фасада — белый, зеленый и терракотовый. Специалистами Екатеринбургского художественного фонда и некоммерческого партнерства «Управление строительства «Атомстройкомплекс» полностью отреставрированы как фасад здания, так и интерьеры, заменены перекрытия, отремонтирована кровля. Уникальные технологии, применяемые при реставрации особняка, позволили сохранить исторические элементы. Реконструированный Дом Севастьянова оснащен современными системами коммуникаций и жизнеобеспечения, которые отвечают самым высоким требованиям, предъявляемым к административным объектам представительского формата. Кроме того, во внутреннем дворе резиденции построено новое здание — конференц-зал на 400 мест. Здание окружено новой литой чугунной оградой. Обновился и облик прилегающего к памятнику архитектуры сквера. Его украсили фонари «под старину», тротуар оделся в бехатон.

Теперь по своему внутреннему убранству этот единственный образец готическо-мавританского архитектурного стиля в Урало-Сибирском регионе не уступает некоторым дворцам Москвы и Санкт-Петербурга.

В 2008 году Центробанк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом три рубля с изображением Дома Севастьянова (серия «Памятники архитектуры России»)

