

Культура

№ 10 (76) Декабрь 2019 г.

2019
ГОД ТЕАТРА
В РОССИИ

Урала

НОВОГОДНЕЕ ВОЛШЕБСТВО ПО-БАЖОВСКИ

Год театра в России и одновременно год, посвященный в Свердловской области 140-летию Павла Петровича Бажова, Камерный театр объединенного музея писателей Урала завершает бажовской премьерой. Спектакль «Волшебное зеркальце» (постановщик Александр Фукалов, по сказу «Тяуткино зеркальце») одним из первых открыл «сезон чудес» новогодних представлений и ёлок. В сказовом мире на сцене, среди малахитовых пещер и самоцветных россыпей, ребята встречаются с храброй девочкой Тяуткой, рудознатцами и самой Хозяйкой Медной горы. В финале, пройдя с волшебницей по загадочному «подземелью», маленькие зрители окажутся у нарядной ёлки.

19 и 20 декабря, «под занавес» Года театра, Свердловский театр музыкальной комедии показал премьеру — самую знаменитую, любимую и самую «опереточную» из оперетт — «Сильву». Новую версию, очередную из многих, которые шли на этой сцене. Здесь — фото из «Сильвы»-2019. (Рецензия на спектакль — в нашем следующем номере).

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным, друзьям, коллегам генерального директора Свердловского академического театра музыкальной комедии, заслуженного работника культуры РФ, Почетного гражданина Свердловской области Михаила САФРОНОВА в связи с его кончиной.

«Ушел из жизни человек огромного личного обаяния и таланта, безусловно преданный театральному делу, внесший большой вклад в развитие культуры и искусства Свердловской области. Последние двадцать лет Михаил Вячеславович был бессменным руководителем Свердловского академического театра музыкальной комедии. Он вкладывал душу и сердце, свои знания и опыт в развитие театра, его продвижение на российском и международном уровне. Многочисленные «Золотые Маски», международные и российские профессиональные награды, успешные гастроли, конкурсы и творческие проекты, создание комфортной театральной среды, позволяющей бережно хранить и развивать славные традиции свердловской оперетты, поддерживать зрелых мастеров и раскрывать молодые дарования, — за всем этим стояла трудоемкая, напряженная работа, которую Михаил Вячеславович выполнял с присущим ему жизнелюбием, энергией и оптимизмом. Для всех, кто знал Михаила Сафронова, кто любил и ценил этого яркого, жизнелюбивого, созидательного человека, его кончина стала огромной личной утратой».

ОТ РЕДАКЦИИ. Отчаянно больно. Непринимая. Так получилось, что мы, сотрудники редакции «Культуры Урала», знали Сафронова с юности, работали с ним и любили его. Годы убедили: нам повезло встретить одного из лучших людей в своей жизни. . . . Из зала тихо наплывает мелодия «Сильвы». Да, горький в своем оптимизме постулат: «Шоу должно продолжаться» . . . Он, Михаил Сафронов, придумал наш журнал, постараемся достойно продолжать и это его дело — в том числе, в его память.

Он ушел в финале Года театра и остался в Театре навсегда.

2019
ГОД ТЕАТРА
В РОССИИ

18 декабря в Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии состоялась церемония закрытия Года театра в Свердловской области, в ходе которой награждены наиболее активные его участники.

СОДЕРЖАНИЕ

- 2 Подводя итоги | Интервью министра**
Вера СУМКИНА
Театр — это любовь навсегда
- 7 Успех**
Стипендии на творчество
- 8 Сцена**
Наталия КУРЮМОВА
«Риголетто» в стиле триллера
- 13 Подводя итоги**
Татьяна КОНОНОВА
Двенадцать месяцев — с удачей
- 16 Фестиваль | Спектр мнений**
Юлия ГОЛЬДЕНБЕРГ
Тысяча минут современного танца
- 20 Мой театр**
Екатерина АНИСИМОВА
Судьба решила за меня...
- 22 Талант уральской огранки | Юбилей**
Вера СУМКИНА
Игра на сцене — дело страстное
- 26 Проект | Поколение next**
Ксения ШЕЙНИС
На подмошки — на смену!
Продолжение следует...
- 30 Из истории**
Вера ВОЛЬХИНА
Ровно полвека назад
- 34 Что читаем**
Евгений ИВАНОВ
Поклон «Ее Величеству»
- 36 Память | Лица**
Вера ВОЛЬХИНА
Был независим — как Спартак
- 38 Фестиваль**
Юлия ФЕДОТОВА,
Марина ПЛАСУНОВА
**«Русские сезоны в Париже» нынче в...
Екатеринбурге**
- 41 Лица | Дата**
Евгений СЕРЕБРЯКОВ
Тот, кто дарит волшебство
- 42 Что читаем | Успех**
Евгений ИВАНОВ
Лучшая по поэзии
- 43 Музыка | Фестиваль**
Валерия КОСТЮНИК
«Песни любви и смерти» в диалоге двух культур
- 46 Музыкальный фестиваль «Евразия» | Событие**
Миссия выполняема
- 47 Область культуры | Музыка**
Татьяна КСЕНОФОНТОВА
Как в первом ряду...
- 48 Лавровый венок дат и юбилеев**
- 50 Ксения ШЕЙНИС**
Не вместо, а вместе
- 52 Ксения ШЕЙНИС**
Гоголевская «Ярмарка» и сны Мусоргского наяву
- 54 Гала-созвездие**
- 60 Биеннале современного искусства**
Екатерина ШАКШИНА
Опыты «Бессмертия»
- 64 Музеи**
Екатерина ШАКШИНА
Постоянство в новом свете
- 67 Событие**
Юлия ВОРОНИНА
...И все это — в библиотеке?!
- 70 Выставка**
Евгений ИВАНОВ
«...Мы все актеры поневоле»
- 72 Лица | Память**
Алексей МОЛЧАНОВ
Геннадий Бокарев: «За честь мундира»
- 74 У экрана | Фестиваль**
Кира ОСИПОВА
Топливо для пути в профессию
- 77 У экрана**
Татьяна ГАЛЕНЦОВА
«ЭтноКино» — про всех и для всех
- 78 Музыка**
Мария ДЕМИНА
Поющие во «Fresco»
- 80 Музеи | Проект**
Андрей ДУНЯШИН
Самоцветные родословия
- 82 Область культуры | Лица**
Раида СТРУНКИНА
«Молодость» — еще и состояние души...

85 85-ЛЕТ УРАЛЬСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОНСЕРВАТОРИИ

ФЕДЕРАЦИЯ КОМПОЗИТОРОВ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

80 ЛЕТ СОЮЗУ
КОМПОЗИТОРОВ
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

56 Сочиняя музыку по-уральски

59 Саша ЕСЕНИНА
Всё звучало в одном Доме

Журнал
«КУЛЬТУРА УРАЛА»

№ 10 (76)
Декабрь 2019 года

Учредитель
Министерство культуры
Свердловской области

Издатель
ГАУК «Свердловский
государственный академический
театр музыкальной комедии»

Главный редактор
Вера СУМКИНА
Заместитель редактора
Наталия ПОНОМАРЕВА
Шеф-редактор
Екатерина ШАКШИНА
Корреспондент
Ксения ШЕЙНИС
Дизайн, верстка
Ирина ДЗИГУНОВА
Корректор
Наталия МАКАРОВА
Зав. редакцией
Надежда ИОНИНА

Использованы иллюстрации,
переданные в редакцию
представленными в публикациях
юридическими и физическими
лицами, а также из архива
редакции

Журнал зарегистрирован
управлением Роскомнадзора
по Свердловской области
30 ноября 2012 года.
ПИ № ТУ66-01069

6+

Адрес издателя:
620075 Екатеринбург, пр. Ленина, 47

Адрес редакции:
620075 Екатеринбург, пр. Ленина, 47
Телефон/факс (343) 253-79-36
E-mail: kumagazin@bk.ru
Гл. ред. Сумкина Вера Борисовна
Электронная версия журнала на сайте
[http://www.muzkom.net/
interesting/kultural/](http://www.muzkom.net/interesting/kultural/)

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

Заказ №
Тираж 1000 экземпляров
Подписано в печать
19 декабря 2019 года
Выход в свет
25 декабря 2019 года

Отпечатано в соответствии
с качеством предоставленного
оригинал-макета

Свободная цена

Грант в 1 миллиард 11 миллионов рублей присужден Свердловской области при оценке эффективности работы губернатора Евгения Куйвашева и органов исполнительной власти региона. Распоряжение о премировании подписал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. При оценке эффективности работы руководства региона учитывались уровень доверия населения к власти, а также другие экономические и социальные показатели.

Театр — это любовь навсегда

Как раз в декабре 2019-го исполнилось три года работы Светланы Николаевны УЧАЙКИНОЙ министром культуры, членом правительства Свердловской области. Она является членом правления Свердловского отделения Союза театральных деятелей РФ. До министерского поста 11 лет Светлана Учайкина трудилась в сфере сценического искусства: была директором Екатеринбургского театра кукол, затем возглавляла Екатеринбургский театр юного зрителя. Слова Белинского «Любите ли вы театр так, как я люблю его, то есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом...» — это про нее. И, конечно, на излете Года театра, наш разговор — про него, вернее, про них — Год и Театр.

— Светлана Николаевна, Год театра — это особое внимание государства, властей и публики к сфере, престиж, «громкое звучание» — и это все приятно. А вот какую реальную «выгоду» — помощь — получили, и получили ли, театры в этом году?

— Мне кажется, это очень хорошо, что есть (а скоро мы уже будем говорить «прошел») в нашей стране и области, конечно, именно Год театра. И именно в этом году в театр пришло много людей, которые о том, что есть такая институция, как театр, слышали впервые. И, самое главное, пришли в «храмы Мельпомены» денежки — грантами для театров малых городов, где население до 300 тысяч человек, грантами для детских театров, и сегодня театр кукол в Краснотурьинске, например, может позволить себе купить автобус. Средства, полученные театрами от государства, могут быть потрачены, и уже потрачены, на приобретение светозвукового оборудования, на замену кресел в зрительном зале, а могут быть использованы для приглашения на постановки молодых талант-

Светлана УЧАЙКИНА с Николаем ЦИСКАРИДЗЕ в Свердловском театре музыкальной комедии на церемонии открытия Театрального марафона

ливых режиссеров, скажем, из Москвы, Санкт-Петербурга. На гастроли — выделен отдельный грант, который мы распределили между театрами области, и получилось абсолютно замечательно, когда наши труппы выехали и смогли показаться другой публике, когда зрители театральных городов смогли увидеть не только свой театр, но и тот, который к ним приехал. Да, это было замечательно!

Ну, кроме этого, студенты Екатеринбургского театрального

института откликнулись и очень активно ездили по городам области. Кстати, мы выстраиваем отношения с ЕГТИ, потому что, поддерживая начинающих актеров, знаем, кто придет в наши театры. И когда выпускные курсы показывают спектакли, мы с чувством гордости отмечаем, какая очередь стоит за выпускниками нашего театрального института.

В передовиках же гастролей, вне всякого сомнения, наша академическая музкоме-

дия, которая заявила, что в год 85-летия Свердловской области и 85-летия театра даст в городах и селах родного региона 85 спектаклей и концертов. Это поначалу так сказали...

— ...А на самом деле дали 115!

— Да, всюду, где могли «встать на площадку», — спектакли. А где нужной площадки не было — концерты, творческие вечера, встречи в библиотеках и вот получилось 115.

— Я вспомнила такое «советское» выражение: «гражданский подвиг».

— Соглашусь. Активная позиция, в первую очередь, конечно, генерального директора театра Михаила Вячеславовича Сафронова с его большим и открытым сердцем. Он решился на 85 выступлений, а потом — где 85, там и больше сотни пускай будет! Я приезжала в города области, не всегда была возможность пойти на концерт, видела афиши и слышала, как люди говорили: «Какое счастье! Какое счастье, что мы смогли увидеть, что такое есть настоящий театр, тем более музыкальный». Я очень рада, что все так случилось, получилось, и надо обязательно подчеркнуть: только благодаря финансовой поддержке губернатора области.

В общем же, мы сейчас подводим итоги, и точную цифру пока не назову, но свыше четырехсот больших ярких мероприятий прошли в регионе в Год театра.

Еще о материальном. Нынче мы отремонтировали мастерские Новоуральского театра кукол «Сказ», и освобождение площадей в самом театре, где они сегодня находятся, позволяет удобнее разместить артистов и других творческих работников, создает комфортные

Гастроль Свердловского театра музыкальной комедии. Концерт в Ивделе

условия для театрального люда. Третьего декабря открыли эти мастерские. Мы уже сегодня получили средства на финансирование нашего екатеринбургского кукольного, 38 миллионов рублей на световое и звуковое оборудование. Несмотря на то, что театр кукол уйдет в ремонт в марте следующего года.

— Капитальный?

— Да. У нас задача стоит за 2020-21 годы отремонтировать театр, оснастить его светом и

звук, чтобы коллектив начал новый виток своего развития с новыми техническими возможностями. Мы считаем, что годом календарным время театра не заканчивается. Поэтому сразу рассчитали, что да, «официальный» год прошел, но у нас еще обязательства по ремонту Дома актера, который непременно будет сделан (просто очень долго оформляются документы, но финансирование нам подтверждено). Будущей весной приступим

Открытие Года театра. В стилизованном «Парке культуры» в фойе Свердловской музыкальной комедии артисты... угощали мороженым. Министр решила попробовать

к ремонту крыши и фасада, и актерское братство получит «Дом, покоряющий сердца» в обновленном виде, которого он давным-давно заслуживает.

В следующем году – 90-летие Свердловского театра драмы, и мы видим своей задачей укрепление материально-технической базы именно академического театра, поскольку муниципальные, детские, театры кукол получают вспоможение в рамках федеральной программы «Культура малых городов», а областные – не получают. Вот мы отмечали юбилей театра музкомедии и помогли сценический круг ему получить, и подарен был сертификат на приобретение световой и звуковой аппаратуры. Поэтому сейчас, готовясь к юбилею драмтеатра, который будет в сентябре следующего года, мы уже ищем финансовые возможности отремонтировать вход в театр, штанкетное оборудование, которое сегодня оставляет желать лучшего, без ремонта уже более 30 лет, еще много чего, смета у нас уже составлена. Ну, посмотрим, как сможем, что сможем в течение следующего года.

– **Значит, «материальный» Год театра, а точнее – время театра не кончится?**

– Нет, это точно.

– **Вот что меня лично интересует, хочу для себя понять: модернизация областных театров – что это значит? Не напортим очередной «модернизацией»?**

– Смотря какой смысл вкладывать. Кого-то термин модернизация даже пугает (улыбается). Когда, например, в соседней Тюменской области объединили театр драмы, театр кукол, филармонию и... Дворец культуры в «театрально-филармоническое объединение» – это одна модернизация. Для нас же, для

меня, для нашего министерства культуры она ни в коей мере не подразумевает разрушить до основания, а затем... – нет. Наша модернизация – это то, что будет происходить, например, в театре кукол, – технологическое обновление. Или когда в модернизированном театре освободились площади, на которых удобнее размещаются коллеги.

– **Гастроли, модернизация, а есть еще значительная и значимая составляющая жизни сценического мира – фестивали. Какие, по вашему мнению, ярко «прозвучали» в Год театра?**

– О, фестивалей – можно гордиться! – у нас целый шикарный «букет». Мало того, что мы принимали Чеховский фестиваль, что сегодня лишь два региона могут себе позволить – Воронежская область и Свердловская. Более в России никто, потому что это дорого. Мы же считаем, что наши замечательные зрители достойны того, чтобы увидеть лучшие спектакли мировой сцены, составить о них свое мнение, которое, может быть, даже и расхочется с мнением организаторов и модераторов

афиши. Но уральцам дана уникальная возможность – увидеть. Поэтому очень отраднo, что и Чеховский фестиваль в девятнадцатом году к нам приезжал трижды, была в гостях и «Золотая Маска», которая отмечала у нас свое двадцатипятилетие. Кроме того, конечно, наши «Реальный театр», «Коляда-Plays», «На грани» и много других театральных фестивалей, объединяющих, в том числе, и самодеятельные театральные коллективы, руководителей которых мы обучаем, повышаем их квалификацию, даем возможность посмотреть спектакли профессиональных театров.

– **Наши театры из городов области тоже получили возможность ездить, участвовать в фестивалях. Например, таких, как «Театры малых городов России», это же для них очень важно. Кстати, у нас в Екатеринбурге фестиваль такого формата «Свой» появился...**

– Это, конечно, очень важно. Театральный институт проводит собственный фестиваль моноспектаклей «Он, она, они», на который откликаются не только студенты творческих вузов, но

На фестивале театральных капутников «Золотая кочерыжка» в Нижнем Тагиле

привозят свои работы и профессиональные камерные театры — это тоже возможность заявить о себе, увидеть других и обменяться мыслями, новыми задумками, что так нужно творческому люду.

— **Сегодня трудно подсчитать, сколько театров у нас в Екатеринбурге и области — я имею в виду не только «официальные», но и частные, и постоянно возникающие «содружества артистов и режиссеров»... Как расставляются приоритеты? Каковы критерии?**

— У нас в области тридцать пять профессиональных театров. Они содержат труппу на постоянной основе, имеют афишу, репертуар, ежедневно прокатывают спектакли. Содружества артистов и режиссе-

ров, понятное дело, не могут не создаваться для какого-то удачного проекта (или не удачного — жизнь покажет). Но мы помочь можем театру, который является частным, только через гранты; в их соискании принимают участие, в том числе, например, «Колыда-театр», который получает гранты на проведение своего фестиваля, театр «Волхонка», скажем, на постановку спектакля, в этом году выиграл грант. У нас есть комиссия, в которой состоят признанные авторитеты, люди, мнение некоторых ни у кого не вызывает сомнений, например Лев Абрамович Закс, Леонид Петрович Быков, Олег Анатольевич Богаев, Евгений Петрович Касимов, Татьяна Петровна Стрежнева, представлены творческие союзы. Заявляется соискатель, комиссией в обсу-

дени оцениваются новизна, актуальность, оригинальность его заявки. А после этого идет тайное рейтинговое голосование.

— **Тайное даже? То есть, все по-честному?**

— Да, по-честному, и поэтому, когда у нас получают одни театры и не получают другие, я всегда говорю о том, что не принимаю единолично решение. Тайное голосование! Я член комиссии,

Маски, которые всегда нам дороги

конечно, и свое пролетарское мнение тоже высказываю. Но именно таким вот образом приоритеты расставляются.

— **Гранты: не очень корректно выражаясь, — откуда деньги?**

— Из областного бюджета. Сегодня у театров есть возможность заявляться на разные другие гранты, различных фондов, да и президентские гранты получать. У нас есть такой театр, «Шарманка», в котором инклюзивные актеры, у них репертуар из нескольких спектаклей, у них есть своя публика; еще театр «Ора» — вот они существуют на средства грантов президента. Это замечательно.

Между прочим, в бюджете Свердловской области на 2020 год предусмотрены средства на поддержку любительских творческих коллективов. Планирует-

ся, что ее получают не менее девяти таких коллективов. Также предусмотрены средства для реализации творческих проектов некоммерческих организаций в области музыкального и театрального искусства. Кстати, в целом в 2020 году на реализацию государственной программы «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» будет направлено более четырех миллиардов рублей. Кроме того ежегодно с 2005 года наше министерство присуждает стипендии ведущим деятелям культуры и искусства и талантливой молодежи. В 2019 году из 30 стипендий 15 получили представители Союза театральных деятелей.

— **Светлана Николаевна, как вы считаете, «Золотая Маска» не утрачивает свое золото? Последние несколько лет возникает некое ощущение тенденциозности и субъективности...**

— Вы знаете, по отношению к «Маске» претензии звучат давно, всякий раз и по разному поводу — думаю, во многом потому, что, мол, вот придумали такую национальную театральную премию и, конечно, обидно, если ты в этом конкурсе участвуешь, а тебя никак не замечают...

— **Ну да, это — про тех, кто не получил. Но мы-то, например, журналисты, не участвуем и никаких премий не хотим, а «со стороны» все равно чувствуется такой флер «предопределенности».**

— Я не скажу, что у меня совсем нет такого ощущения. Но могу твердо сказать, что это — не про нас. Например, наш перманентно успешный в «Маске» театр Урал Опера Балет в этом году в 23-х номинациях, 23 — такого не было даже у Большого театра, и две номинации нынче

у ТанцТеатра Олега Петрова. А «урожай» в более чем полтора десятка «Масок» той же музкомедии!

– **Ваше личное самое сильное впечатление в Год театра?**

– Понимаете, мне просто нельзя этого говорить, потому что сразу все остальные театры на меня обидятся (смеется). Нет, правда, от министра это будет некорректно.

– **Понимаю. Ну, хорошо, давайте считать, что я, театральный человек, вас спрашиваю просто как тоже театрального человека, а не как официальное лицо.**

– На меня несколько спектаклей произвели сильное впечатление: «Дон Кихот» театра кукол, «Калигула» в Коляда-театре, балет «Пахита» в оперном, «Васса» и «Чайка» в драме, «Мозарт VS Сальери» в музкомедии. Эти спектакли я вспоминала достаточно часто после того, как их увидела. А вот выбрать из них фаворита мне сложно.

– **А не спектакль, просто впечатление в этом году в нашей сфере культуры? Ну, допустим открытие чего-то, чья-то работа или выставка вас безумно порадовали.**

– Церемония открытия Театрального марафона, который мы принимали. Эта «эстафета» настолько объединила сообщество театральное! Все вместе занимались подготовкой, принимали гостей, обеспечивали, чтобы у нас были представлены театры Уральского федерального округа, и как это все на площадке перед театром музкомедии готовилось, как спектакль! В церемонии передачи символов Года задействованы были все городские театры, вне зависимости от того, частный он, муниципальный, областной, федеральный –

«Актеры – как птицы...»

и вот это, да, Братство, которое объединяло людей очень сильно, все работали на один результат, на один эффект, чтобы все случилось. И все сложилось.

– **Новый год приближается, а официальный Год театра, к сожалению, заканчивается. Мы будем так же любить театр, когда «его» год уйдет?**

– Конечно! Потому, что театр надо любить всегда (невозможно же не любить!), любить актеров, которые, как писал Александр Николаевич Островский в «Без вины виноватые», «птицы небесные», поэтому театру надо помогать, поддерживать.

– **Ну, тогда – ваши пожелания вот этой, вашими словами, театральной «стае», театрам, всем служителям театров, всем людям на Новый год и вообще на будущее.**

– Мне кажется, очень важно, когда человек получает профессиональную радость от дела, которым занимается. Вот я и хочу люду театральному пожелать, чтобы эта радость присутствовала всегда. Я желаю, чтобы те, кто за кулисами, цеха – тоже чувствовали важность, значимость своего труда и своего личного вклада в то, чтобы спектакль прошел на одном дыхании. Вообще-то, театральный мир забирает человека полностью, и на сцене и за сценой работают, творят фанатики. Желаю артистам много интересных ролей, успешных работ, встреч с новыми режиссерами, а режиссерам, дирижерам, хореографам – прекрасных исполнителей. Ну, а зрителям, конечно же, радостных походов в театр, и чтобы он был всегда любим. Да ведь театр и есть – любовь навсегда!

10 декабря губернатор Евгений Куйвашев вручил государственные награды РФ, награды Президента России и Свердловской области выдающимся уральцам.

Среди награжденных – и деятели культуры. В частности, Михаил СИДОРОВ, артист ансамбля «Изумруд» Свердловского театра музкомедии, получил благодарность Президента Российской Федерации.

Знаками отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени награжде-

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ вручил награду Светлане УЧАЙКИНОЙ

ны: Эдуард ВЕРИГО, писатель, драматург, член СТД (ВТО); Владимир КРАВЦЕВ, главный художник Свердловского театра драмы» и министр культуры Свердловской области Светлана УЧАЙКИНА.

Участники церемонии вручения стипендий

Стипендии на творчество

Ведущим деятелям культуры и искусства Свердловской области и талантливой молодежи, профессионально работающей в сфере искусства, присуждены стипендии регионального министерства культуры.

«Стипендии министерства культуры Свердловской области учреждены в 1994 году, и с тех пор мы поддерживаем традицию их присуждения, ведь очень важно, чтобы почувствовать признание мог как начинающий, так и зрелый мастер. Нынче так получилось, что членами экспертного совета большая часть наград была присуждена представителям Союза театральных деятелей, что особо знаменательно в Год Театра», — отметила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, пожелав, чтобы стипендии помогли открыть новый этап творческого пути отмеченных ими.

Получателями стипендий стали 15 ведущих деятелей культу-

ры и искусства и 15 представителей талантливой молодежи. Объем финансирования составил 1,8 миллиона рублей (15 премий по 80 тысяч и 15 — по 40 тысяч рублей).

Стипендии присуждены, в частности, режиссеру некоммерческого партнерства «Театр Шарманка» Ларисе Абашевой на реализацию проекта «Инклюзивный театр-студия ORA»; театральному критику Ларисе Барыкиной на развитие «Школы театральной критики»; Андрею Русинову, доценту кафедры мастерства актера Екатеринбургского государственного театрального института — для реализации проекта «II Всероссийский фестиваль-конкурс актерской песни «Поют актеры театра»; Валерии Созоновой, ведущему специалисту по творческим вопросам Свердловского отделения СТД РФ (ВТО), на проект «Я и театр». Стипендиатом в категории «Ведущие деятели культуры и искусства» стал заслуженный художник России, график Владимир Зуев, он задумал се-

рию графических листов «Зодиак». Писатель Евгений Касимов получил стипендию на издание двухтомника сочинений.

В числе стипендиатов в категории «Талантливая молодежь, профессионально работающая в сфере искусства», например, студентка Свердловского колледжа искусств и культуры Ирина Витюк, стипендия присуждена ей для создания спектакля «Над пропастью во ржи». Драматург Ирина Чекмарева получила средства на постановку спектакля «Петровы в гриппе и вокруг него» а художник Наталия Рудый — на художественный проект «Краски уральской земли».

В общей сложности в 2019 году в конкурсе на получение стипендий в категории «Ведущие деятели культуры и искусства» приняли участие 25 творческих проектов из восьми творческих союзов. В категории «Талантливая молодежь, профессионально работающая в сфере искусства» были представлены 18 проектов из шести творческих союзов.

«Риголетто» в стиле триллера

108-й сезон театра Урал Опера Балет открылся премьерой оперы Дж. Верди «Риголетто». Спектакль создавала солидная команда, формирование которой – предмет напряженной работы и особой гордости дирекции во главе с Андреем Шишкиным. Дирижер-постановщик – Константин Чудовский, выступающий со многими оркестрами мира и имеющий опыт руководства театром в Сантьяго; в нынешнем сезоне он стал главным в екатеринбургском театре. Сценографию и костюмы создала Бланка Аньон, в течение пяти последних лет работающая в контексте значительного оперного фестиваля в Экс-ан-Провансе; художником по свету вновь стал один из самых востребованных отечественных специалистов Иван Виноградов; безупречную работу хора обеспечила главный хормейстер театра Анжелика Грозина. Интригой новой постановки стало приглашение одного из самых успешных в настоящее время режиссеров отечественного музыкального театра Алексея Франдетти и, вместе с ним, его неизменного соратника – хореографа Ирины Кашубы.

Своевременным и точным «жестом» явилось сотрудничество с приглашенным в качестве педагога-репетитора по вокалу и итальянскому языку знатоком вердиевского вокального стиля, в течение 40 лет концертмейстера и педагога по вокалу Ла Скала Массимилиано Булло. Забегая вперед, можно подчеркнуть, что приглашение этого маэстро обеспечило всем составам безупречное испол-

нение сложнейших ансамблей оперы, в том числе – требующего виртуозности финального квартета Джильда-Маддалена-Спарафучиле-Риголетто.

Понимание шедевра никогда не может быть окончательным. Свидетельством тому – еще одна интерпретация «Риголетто», этого пикового для оперного «гиперромантизма» и, одновременно, переломного (к психологически достоверной музыкаль-

ной драме) для самого Верди произведения, предпринятая в Екатеринбурге всего через четыре года после предыдущей. Напомню, «Риголетто»-2015 был поставлен режиссером Игорем Ушаковым (в союзе с художником Алексеем Кондратьевым), кредо которого – свобода от навязанных стереотипов, художественных штампов и мертвой ритуальности. Тот спектакль напоминал ярко раскрашенный

*Риголетто — Александр КРАСНОВ,
Джильда — Ольга СЕМЕНИЩЕВА*

комикс пополам с трагикомической клоунадой. На балу-оргии в первом действии не скрывали своих намерений эротизированные фавны и нимфы. Герцог, в карикатурно-высоком цилиндре, при бабочке и в эстрадном пиджаке (в окружении не менее броской и экзотичной «свиты») вполне мог вписаться в атмосферу бульварной опереттки. Головорез Спарафучиле, напоминая сюрреалистического персонажа из фильма Бунюэля (епископ-убийца, притворяющийся садовником), мирно ухаживал за палисадником в свободное от работы время. Свою ангелическую арию кукольная Джильда пела в сопровождении семерых «добрых» джокеров (вероятно, будущих Риголетто); в дуэте второго акта она и ее несчастный отец достигали трагических нот, представляя в облике сломанной жизнью Колумбины и резко постаревшего Паяца...

Что говорить — оперный мир сегодня живет в реалиях режиссерского театра. Урал Опера Балет включен в процесс самым непосредственным образом. И, конеч-

но, ожидать некоего привычного действия (в расписных картонных интерьерах, костюмах из бархата и парчи а ля итальянское Возрождение, накладного горба) с приятно-знакомой музыкой не приходится. Правда, на сей раз постановочная команда во главе с Алексеем Франдетти постаралась изложить историю не столь коллажированно. Действо разворачивается в наше время или около того; скорее всего — в Италии, или, возможно, как это было в знаменитой версии Джонатана Миллера 1982 года, — в итальянском квартале Нью-Йорка. В решении сюжета отчасти ощутима тяга авторов к гангстерской кинодраме, напоминающей «Крестного отца», но в первую очередь, как это и было заявлено в анонсе, триллера в духе Хичкока.

...Под торжественные и мрачные звуки «Проклятья Монтероне» (сквозной музыкальной темы, выражающей и главный этический императив оперы — идею возмездия) бредет по авансцене, прихрамывая, из левой кулисы в правую, убитый го-

Герцог — Сергей ОСОВИН

Джильда — Ольга СЕМЕНИЩЕВА

рем Риголетто. Он одет в ни чем не примечательный современный костюм (широкие брюки, свободный пиджак). Лишь красные носки и шлепанцы на ногах выдают его несколько эксцентричный характер и профессию. В его руках — мягкая игрушка: белая овечка. Все, что осталось от любимой дочери. По мысли авторов, сюжет разворачивается ретроспективно: мы становимся свидетелями траурной церемонии, связанной с трагической гибелью дочери Риголетто, где среди пришедших прощаться бродит «лунатиком» по спинкам кресел, по балконным перилам

Призрак. Это — Джильда, какой она была в детстве: маленькая девочка-блондинка с каре, в кедах и скромном, напоминающем уютскую форму, платье. Девочка-Призрак будет являться и далее, сопровождаемая потусторонними шорохами, детскими вскриками, гулким хохотом и прочим эмбиентом. Она будет расталкивать «погубителей» и утешать несчастного старика-отца; она, разглядывая фотографии жертв Герцога, зальет

Сцена из оперы «Риголетто»

портрет Джильды красной краской. В паузе перед развязкой злобно, словно в истерическом приступе, она будет лупить своей белоснежной овечкой об пол под послание героини «оттуда» — отцу. В тексте, написанном умелым сценаристом Франдетти, усталый женский голос на итальянском языке умоляет отца «оставить ее в покое»; дать ей «воздух», чтобы «дышать». Основная идея спектакля, таким образом: Джильду сгубил не страшный грех ее отца, преступившего все границы, глумясь над горем Монтероне, но его избыточная к ней любовь и мелочная опека.

Нужную, «киношную» картинку и мистический антураж создают костюмы, интерьер, световая палитра действия. С красивым ритуалом траурного прощания с героиней контрастирует роскошная светская вечеринка; с арией-молитвой Джильды «Гвальтер Мальде» в аскетичном, напоминающем модельный дом, жилище героини — почти что порносессия с оде-той, словно звезда в стиле дис-

ко, Маддаленой в мрачноватом мотеле ее имени. Вот — крематорий с приглушенным светом дорогих светильников, а вот — двухуровневые апартаменты Герцога, с обитой крокодиловой кожей фотостудией-альковом наверху и просторным холлом внизу. В их холодной пустоте одиноко бродит жена Герцога. О ней у Верди-Пьяве упоминается вскользь, но режиссерский подход требует подробностей повседневной жизни «босса». Потому герцогиня (для пущей драматичности — еще и беременная) не просто появляется в опере, но ей отдана пара фраз, на деле принадлежащих пажу. Фраз значимых: именно из них Риголетто, разыскивающий похищенную дочь, косвенно узнает, что она здесь, в доме Герцога. «Свет» спектакля (абсолютно в законах киномистики) большей частью сумеречен. В приглушенных лучах театральных светильников — таинственное мерцание стильных коктейльных платьев дам, буквально носящих Герцога на руках. Свидания в комнате-келье Джильды — сначала с отцом,

потом с возлюбленным — «освещает» аскетичный католический крест. Благоговейно замершую на авансцене героиню «поглощают» наползающие тени похитителей. На контрастах света и тени построена драматичная сцена Риголетто с придворными и дальнейший его дуэт с опозоренной дочерью. Мрак, разумеется, торжествует в последней картине, развернувшейся вокруг одинокой конструкции на пустой сцене — мотеля «Маддалена», в котором ритмично, под музыку и всполохи стробоскопа, «порешат» героиню...

Авторы акцентируют свое (и наше) внимание на отношени-

Девочка — Лиза БУГУЛОВА

ях отца и дочери, которые, если подходить к либретто с позиций жизненной достоверности (а не требований оперной повышенной чувствительности) не вполне в норме. Джильда прожила почти всю свою короткую жизнь где-то в глуши, не зная толком, кто она и откуда; почти до смерти не зная даже имени собственного отца. Вынужденная жить взаперти, она — так и не выросший ребенок, агнец Божий, живущий в искусственном мире. Она мила и непосредст-

венна: может и по сиденьям стульев пробежаться, и папе на колени присесть, спохватившись посреди мечтаний об идеальной любви, схватиться за крестик на груди. Джильда по-детски пуглива в сценах с Герцогом. И, конечно, с самого начала обречена на гибель в том грязном мире, которому принадлежит ее отец... (Чтобы эта бесхитрая мысль «дошла» до самого непонятливого зрителя, авторы вручают героине пресловутую белую овечку, с которой она и ее мистический двойник неразлучны весь спектакль).

В партии Джильды каждая из трех исполнительниц хороша по-своему вокально и старательна актерски. К образу непосредственного ребенка наиболее близка Ольга Семенищева, которая исполняет «Гвальтер Мальде» как бы напевая, избегая динамического «пережима». Чуть ближе к традиционной трактовке роли Джильды — ангела и мученицы — Наталия Мокеева. В исполнении Ольги Вутирас присутствует особая характерность, которая сближает ее с отнюдь не идеальными, даже угловатыми, но обезоруживающе искренними героинями века XX-го (например, Жизелью Анны Лагуны).

Что касается исполнителей партии главного героя, то нельзя не отметить удачного дебюта на нашей сцене Валерия Гордеева, обладателя сильного, тембрально богатого баритона, уверенно проведшего свою роль. Узнаваем в этой партии Александр Краснов, с его запоминающейся, «размашистой», манерой пения и сценической игры. «Рисунком образа» вполне овладели все исполнители. Но наиболее цельную, хотя и не выходящую за рамки академи-

Сцена из оперы «Риголетто»

ческой, трактовку создает Юрий Девин. Его Риголетто, столь заносчивый «на службе» при дворе, в отношениях с дочерью — постоянно пребывающий в напряжении, чрезмерно любящий отец. После похищения Джильды он обретает благородство и силу, после ее гибели оказывается безутешным. Впрочем, каждый Риголетто пока больше «работает» на экспозиционном уровне: контраст между первой и второй картиной, социальной и личной жизнью героя очевиден. Но дальнейшая его трансформация, требующая какой-то особой, психологически-заостренной работы, пока не происходит, переход от внешней иллюстративности к внутренней достоверности еще не очевиден. Возможно, это становится причиной того, что со второй половины действия внимание зрителя к происходящему ослабеваает. Гневные тирады «куртизанам», отпускаемые стоя на коленях на авансцене, спиной к «стану» врагов (исполнителей режиссер щадит и в «коронных» номерах предлагает им

почти концертные мизансцены, в которых можно сосредоточиться на звукоизвлечении, не отвлекаясь на «игровые» моменты), так же, как и статичный последующий дуэт пока мало что сюда добавляют.

Беспредел при дворе Герцога волей-неволей вызывает ассоциации с нравами мафиозной группировки. Риголетто, в условно-шутовской хламиде, небрежно наброшенной поверх повседневного костюма, предстает как консьержи, наиболее приближенный к боссу человек. Циничный и беспринципный, он — режиссер и дирижер происходящего на вечеринке. Под балладу босса — Герцога, появляющегося «во всем белом», он «подгоняет» ему все новых потенциальных жертв — придворных дам.

Сам Герцог — как и Джильда, тоже, в своем роде, ребенок. Только эгоистичный и бездушный, который, в общем, не ведает, что творит. У него тоже есть любимая «игрушка» — фотоаппарат (привет Хичкоку с его «Окном во двор» и Антониони

Сцена из оперы «Риголетто»

с «Преувеличением»). С назойливостью маньяка-вуайериста (в какой-то момент, показалось, прием становится слишком назойливым и внешним) нацеливает он на очередную свою жертву зрачок объектива, обжигая, вместе со вспышкой, холодом беспристрастного, оценивающего взгляда фотографа. В этот объектив когда-то раньше попала беременная герцогиня (ее портрет висит в апартаментах). Теперь — несчастная, сжавшаяся в комок ребенок-Джилльда. А далее, «работая на камеру», будет принимать серии весьма откровенных поз ко всему привычная Маддалена (загадочная и сдержанная в исполнении Надежды Бабинцевой, легкомысленная и раскованная у Надежды Рыженковой). Оба тенора, которых довелось услышать, Ильгам Валиев и Сергей Осовин, звучат прекрасно: работа с итальянским коучем была не напрасной. Оба, в силу творческой индивидуальности, по-своему интерпретируют задаваемый образ *enfant terrible*: первый выглядит уже слегка потрепанным плейбоем,

второй — напротив, робким дебютантом.

«Подручные» босса — троица интриганов: Борса, Марулло и Чепрано. Одетые в темные элегантные костюмы, черные рубашки, неброские галстуки, исполнители этой троицы и артисты хора прекрасно работают в хорошо придуманных, пластически-выразительных мизансценах. На вечеринке мужской хор наденет маски с оленьими рогами, откровенно издеваясь над разъяренным обманутым графом Чепрано; в коллективном рассказе о похищении Джильды — представит весьма уморительную и грубоватую иллюстрацию-бурлеск того, «как это было»; в сцене с Риголетто, умоляющим вернуть дочь, снова наденет маски и парики — издевательские, а-ля юная Джильда (впрочем, затем артисты будут стаскивать их с себя в растерянности, осознав, что имеют дело не с яростью облапошенного любовника, но горем отца). Мужскому хору в опере отведено значительное место и восхитительные, в музыкальном отноше-

нии, сцены (в том числе — виртуозный хор-шепот похитителей). Этот «коллективный герой», активно участвующий в действии, получился в спектакле одним из самых живых, обаятельных и слитых, образно и пластически, с музыкой персонажей.

Оркестр Константина Чудовского работает темпераментно и страстно; будучи созвучным сильным драматическим контрастам партитуры и ее высокому пафосу, он уверенно ведет исполнителей в достаточно напряженном темпоритме действия.

Спектакль, безусловно, хорошо «придуман»: фирменный почерк режиссера и хореографа, опытных в создании логичного, броского, динамичного действия «на зрителя» очевиден. Все продумано, «команда» работает слаженно и на самоотдаче, тем не менее, ни кульминация, ни финал к истинной полноте переживания и со-переживания героям не подводят. Безусловно, зрителя сегодня не так просто «задеть». Настоящий прорыв, катарсис, мне кажется, случается только в ситуации скрупулезной психологической и интонационной проработки характеров в соответствии, в первую очередь, с музыкальной составляющей; пока в опере преобладают экспозиционность и увлеченность перипетиями вновь сочиненного сюжета, несколько механистично накладываемого на последнюю. Присутствует ощущение, что атмосфера и образность триллера как-то не очень стыкуется с мощным вердиевским драматизмом, психологической правдой и силой характеров. Есть ли возможность преодолеть этот «разрыв» и наполнить спектакль подлинным чувством? Покажет время.

Двенадцать месяцев — с удачей

В Нижнем Тагиле подвели первые итоги Года театра. Удачным назвали его все мои собеседники.

— **А** в чем, по вашему мнению, главная удача? — вопрос Светлане ЮРЧИШИНОЙ, руководителю управления культуры администрации Нижнего Тагила. «В том, что учреждения культуры города — музеи, библиотеки, филармония, дворцы и дома культуры с готовностью внесли театральную тематику в свои планы и творчески реализовали все намеченное. Было множество совместных с театрами ярких, запомнившихся тагильчанам мероприятий, и, хотя план года выполнен в полном объеме, это творческое содружество продолжается», — сказала Светлана Валерьевна.

СЕБЯ ПОКАЗАЛИ, ДРУГИХ ПОСМОТРЕЛИ

Актер Нижнетагильского драматического театра Алексей КАРПОВ главной удачей для себя и своих коллег по сцене считает состоявшиеся впервые за 14 лет большие гастроли:

— В Комсомольске-на-Амуре нас принимали очень тепло. А после первого спектакля «Ханума», когда зал аплодировал стоя, многие зрители сразу шли за билетами на следующие постановки, объявленные в гастрольной афише. До этого гастроли драматического театра Комсомольска-на-Амуре с успехом прошли в Нижнем Тагиле, так что мы успели подружиться со своими

Большие гастроли театра драмы в Комсомольске-на-Амуре

дальневосточными коллегами, ведь у нас много общего.

В драматическом доволны приобретенным опытом проведения больших гастролей, ведь после долгих лет «затворничества» и транспортировке на большие расстояния объемных декораций пришлось учиться заново. Есть надежда: пригодится на будущее.

Об обменных гастрольных спектаклях театров кукол Ниж-

него Тагила, Екатеринбурга и Тольятти уральские артисты говорят так: «Мы себя показали и других посмотрели».

— Все наши социальные партнеры — школы, дошкольные учреждения вовлечены в работу театра со зрителями. В этом году появилось сразу несколько новых, уже межведомственных проектов, — рассказала директор Нижнета-

«Ночь искусств» в музее-заповеднике. Артисты драматического театра «оживили» картину Митрофана Берингова «Свадьба слепых»

гильского театра кукол Татьяна ТКАЧЕВА. – Наши театральные уроки в школах, квесты, экскурсии зрителей по закулисью подтолкнули к созданию проекта «Школьная классика» в поддержку спектаклей по произведениям, изучаемым на уроках литературы. Совместно с Нижнетагильским колледжем искусств открываем творческую мастерскую для воспитателей детских садов, чтобы театральные приемы, которые они применяют в работе, стали разнообразными, яркими, приобщали малышей, а, значит, и их родителей к семейным походам на наши спектакли.

– Год стал стартовым для Нового Молодежного театра. Первая тысяча зрителей уже посмотрела наши спектакли, – порадовала новостью недавно вступившая в должность директор театра Наталья МОЗЖАКОВА. Премьерой спектакля для всей семьи «Хармс. Всеничег» открыт первый творческий сезон. (О том, каким трудным был путь к обновлению этого учреждения искусства, журнал «Культура Урала» рассказал в октябрьском номере).

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, НАГРАДЫ

Об интересе публики к мероприятиям Года театра говорят аншлаги у билетных касс, восторженные отклики посетителей тематических выставок в музеях города, количество зрителей на августовских представлениях «Театрограда». Зашкаливало и количество посетителей, принявших участие в майской и ноябрьской акциях с театральной тематикой «Ночь музеев» и «Ночь искусств». Зрители премьерных спектак-

Открытие выставки в Музее изобразительных искусств к 75-летию Нижнетагильского театра кукол

лей «Господа Головлевы. Маменька» в драме, «Кукольный голос» в театре кукол приятно удивлены открывшимися в этом году творческими новациями постановочных коллективов. Да нет, почему только в этом году? Творческого застоя не было и прежде, правда, не было и возможности представить свою работу не только в регионе, но в Москве, Тольятти, на Дальнем

Востоке, участвовать в престижных конкурсах и обойти массу соперников. Спектакль «Господа Головлевы. Маменька», поставленный режиссером Даниилом Безносковым, включен в лонг-лист главной театральной премии России «Золотая Маска». Из 800 спектаклей муниципальных театров страны экспертное жюри столь высоко оценило 100, впервые

Театр кукол. Премьера бэби-спектакля «Люющий кит. Подводные истории»

такой оценки удостоена работа тагильчан. Постановочный коллектив со спектаклем уже приглашен на участие в двух фестивалях, которые состоятся в 2020 году. И неудивительно, что вдохновленные успешной работой в этом году тагильчане уверенно заглянули в... 2022-й. «Подарком к 300-летию Нижнего Тагила может стать проведенный на нашей площадке фестиваль театров малых городов России», – уже прозвучало предложение от театра драмы.

Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays 2019» назвал лучшим спектаклем для детей «Аленький цветочек» тагильских кукольников, наградив их специальным дипломом. Дорогого стоит эта награда: в творческом состязании участвовали театры 11 городов России, Финляндии и Казахстана.

УХОДИТ ГОД, НАДЕЖДА ОСТАЕТСЯ

Какое же оно, будущее? Уйдет в историю и там останется удачный Год театра? Но служители сцены называют его еще и стартовым, надеясь на продолжение той большой поддержки на федеральном, областном, местном уровнях, которую они получили в 2019-м. Если говорить об общероссийской программе «Большие гастроли», тоже есть надежда, что она не окончится вместе с декабрем. Ощутимой была поддержка театрам и по федеральному проекту «Культура малой Родины». Расширилась география внутрирегиональных гастролей. Руководители тагильских театров благодарны областному министерству культуры за проведение практических занятий по обмену опытом работы с другими театрами, в том числе и столичными.

Благодаря грантам губернатора Свердловской области реализованы новые интересные задумки мастеров сцены. И получали они эти гранты не «на бедность», а для воплощения проектов на благо города, для развития его культурного пространства. Артистический сквер, открытый в конце ноября за зданием драмтеатра, стал новой зоной отдыха тагильчан. Идея оборудовать такой сквер предложена театром, проект выполнен театральным художником Надеждой Осиповой, а воплощен тагильскими мастерами художественнойковки, благодаря полученному театром гранту в конкурсе социальных программ ЕВРАЗ. Артистический сквер в интерьере «времен Чехова» станет площадкой для постановки камерных спектаклей, а горожане уже облюбовали его для фотосессий.

Спектакль «Аленький цветочек» в Москве в рамках фестиваля «Золотая Маска» в городе». Август 2019 года

Тысяча минут современного танца

В разгар неизбежного перехода из осени в зиму на Урале прошел жаркий, страстный, философствующий Международный фестиваль современного танца «На грани». В девятый раз его организаторы и учредитель – Свердловский театр музыкальной комедии – собрали признанных мэтров этого жанра, 20 хореографических коллективов, легендарных и молодых, из Москвы, Казани, Челябинска, Перми, Екатеринбурга, Омска и из столицы Эстонии – Таллина. За пять дней зрители увидели 14 премьер, часть которых была специально создана к показу в Екатеринбурге. Фестивальное действо происходило на пяти сценических площадках и длилось в общей сложности почти тысячу минут.

MINOGA dance company (Екатеринбург). «Гекла». Премьера

Танцпроект «Choreo Production Center» (Екатеринбург). «Когда Я родился». Премьера. Первый показ

Можно себе представить, сколько удовольствия получили ценители современной хореографии, сколько пищи для размышлений... А сам фестиваль действительно стал платформой для премьер, фестивалем-открытием новых имен и dance-коллективов, фестивалем-продюсером, местом встреч творческой танцевально-музыкальной элиты, о чем и мечтали организаторы. **Арт-директор фестиваля, театральный и музыкальный критик, эксперт и член жюри многих фестивалей, в том числе «Золотой Маски», Лариса Барыкина** считает себя не вправе оценивать работы, которые сама и отбирала в афишу «На грани». И все же, в нашем разговоре особенно отметила Алексея Расторгуева и Александра Фролова: «На обсуждении они получили

изрядную долю критики, но при всех недостатках эта работа – современная и важная: о семье, любви, близости». Очень вырос, по ее мнению, Илья Манылов, которого знает с детства. Его детства, разумеется. По просьбе организаторов, превью будущей премьеры «Петя и Волк» показал Театр балета «Щелкунчик». Балетмейстер театра Петр Базарон мыслит нестандартно и пошел на этот риск.

Фестиваль верен своей традиции показывать все самое свежее и новое. Екатеринбургский театр «Провинциальные танцы» представил «Свадебку» Стравинского в новой версии. Специально к фестивалю Челябинский театр современного танца (руководитель Ольга Пона) приготовил экспериментальную постановку «Бегущие» и еще несколько ра-

бот, в которых танцовщики пробуют себя как хореографы, исследуя и познавая бесконечные возможности человеческого тела в движении.

По мнению **екатеринбургского театрального критика Наталии Курюмовой**, в этом году провальных спектаклей просто нет – есть открытия:

– Челябинский театр танца – это всегда некая телесная математика, комбинаторика, а заканчивается новый масштабный спектакль тепло и нежно, объятиями танцоров в луче света. Особенно вдохновил «Шопен. Carte blanche» ТанцТеатра Олега Петрова в постановке Кристин Ассид. Французский хореограф уже делала несколько работ с этой труппой. Музыка, образы, навеянные романтической эпохой, страстные, комические,

ТанцТеатр (Екатеринбург). «Шопен. Carte blanche». Премьера

Театр балета «Шелкунчик» (Екатеринбург). «Петя и Волк». Preview

Гуманитарный университет (Екатеринбург). Программа миниатюр

Танцевальный театр «Фора» (Екатеринбург). «Жизни»

немного потусторонние... Здесь же я впервые увидела танцовщиков ТанцТеатра не просто как людей, исполняющих красивые бессюжетные танцы в гармонии с музыкой, а как личностей — каждого. Не зря этот спектакль номинирован на «Золотую Маску».

На фестивале ощущалось «дыхание Франции». Собственно, даже на закрытии об этом не без гордости сказал **Генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье**. Как классический русский балет в определенной степени был инспирирован французами, так и contemporary dance уж точно испытал огромное влияние этой страны. В афише фестиваля, например, спектакль «Арена», который поставил для казанского Камерного балета «Пантера»

хореограф из Франции Денни Плассар. **Наталья Курюмова** высказалась об «Арене»:

— Чисто уличные баттлы, когда в круг выходят пары, и видимо, как в жизни, частенько «совсем не та ко мне приходит». Все это в жестком динамичном ритме с барочной музыкой виолончелиста и композитора Жана Батиста Баррьера. С одной стороны — наше время, молодежь, современный город. С другой — благодаря классической музыке действие приобретает общечеловеческий масштаб. Человеческая история — это всегда сшибка страстей. Люди выясняют отношения, дерутся, орут...

На относительно дилетантский взгляд автора этого текста, безупречной была постановка молодого бельгийского хореографа Йеруна Вербрюгена

«Танцпол», воплощенная на сцене «Балетом Москва». Здесь все было прекрасно, и отточено, и выверено. Спектакль о танцевальных марафонах, проходивших в США во времена Великой депрессии. Люди зарабатывали на жизнь, танцуя буквально до упаду. До последнего вздоха или до победного конца. По слаженности, профессионализму эта постановка напомнила мне лучшие бродвейские образцы, виденные когда-то вживую. Вот именно здесь действие на сцене, музыка захватывали полностью, не давая оторваться.

Интересной была работа екатеринбургской Танцевальной компании «Окоем» «Я ЛЮБЛЮ (Не тебя)». Тоже выверенная, исполненная внешне так легко, с крылышками за спиной — ведь ангелы, как дети... **Наталья Ку-**

Танцевальная компания «Окоём» (Екатеринбург).
«Я ЛЮБЛЮ (не тебя)». Премьера

Экцентрик-балет Сергея Смирнова (Екатеринбург).
«Чусовская тетрадь (избранные страницы)». Премьера

рюмова, в свою очередь, прокомментировала:

— Это про такое ангельское легкомыслие, какое только ангелы и могут себе позволить. Прото, когда все любят всех, но никто еще не определился с выбором. Там танцуют прекрасные выпускники факультета современного танца Гуманитарного университета, такие порхающие мотыльки. По сути, они играют самих себя. Конечно, хореограф, художественный руководитель Александр Гурвич привносит и свою жизненную философию, со скепсисом, с иронией. У него есть поиск собственной лексики, произошло какое-то обновление языка. Как в жизни, сначала кажется, что все навек, а потом оказывается, вовсе нет. И да, я люблю, но в следующий момент — уже не тебя. Такая взрослая, и в то же время наивная, юношеская игра.

В преддверии выступления пермского театра «Балет Евгения Панфилова» все с нетерпением ждали, чем же удивит «человек-легенда» Клод Брюмашон — представитель «новой французской волны», с которой уральцев познакомила еще Карин Сапорта лет 20 тому назад. Хореограф определяет свой балет «Дикие маки» как посвящение чувственным людям: «Тем, кто осмеливается снять с себя покровы на

свету, и кто показывает праведность своих идеалов без уловок. Тем, кто восстает, тем, кто видит сны наяву, этим революционерам сегодняшнего дня. Тем, кто преобразует повседневную жизнь в нечто необычное. Тем, кто опрокидывает рамки приличий, уничтожает маски, тем, кто вырывается вперед и живет. Всем тем, кто ищет другое измерение». Сюжет «Диких маков» посвящен великим романтическим любовникам: Мюссе и Жорж Санд, Верлен и Рембо. Красные маки действительно были раскиданы по сцене, а из динамиков звучал великий Людвиг ван Бетховен.

Критик из Москвы Екатерина Васенина пишет о современном танце уже много лет и признается, что ее представление о нем постоянно меняется, а хореография Брюмашона, на ее взгляд, устарела:

— Хореография 2001 года несоразмерна Пятой симфонии Бетховена, и она не работает. Она слишком суетлива, слишком поверхностно иллюстрирует заданную тему...

При этом подчеркивает — русский contemporary dance во многом инспирирован французской школой, французским опытом и продолжает:

— Есть молодые критики, которые пишут статьи о российском

современном танце, называя таковым лабораторию, перформанс, музейные опыты, сознательно исключая из этого определения dance-театр как жанр. Фестиваль же «На грани» даже своим местом проведения, палитрой спектаклей оправдывает существование жанра dance-театра. Это должно существовать. Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков прилюдно пообещал поддерживать фестиваль и дальше. Ура! Это важная часть, важная практика свободных танцевальных театров в России.

Музыковед и критик из Екатеринбурга Мария Лупанова отметила обилие на IX фестивале классики: Стравинский, Прокофьев, Перселл, Бетховен, Вагнер, Шопен.

— Все привыкли, что в современном танце много условной, электронной, шумовой музыки. Здесь хореографы повернулись к «настоящей, высокой, живой». И современный танец, в свою очередь, дает этой музыке новые смыслы.

Еще одна премьера «На грани» создана «Экцентрик-балетом Сергея Смирнова» непосредственно в стенах Свердловской музкомедии — данс-проект «Чусовская тетрадь» (избранные страницы). Спектакль получился ярким и самобытным. «Это мое маленькое частное исследование

на тему поколенческой памяти», — так характеризует свое творение сам хореограф. Последним спектаклем в фестивальной афише стала работа челябинца Дениса Чернышова «Одуванчики». Существовая на пределе физических возможностей, сочетая балет, акробатику с остроумным и невероятно грустным монологом, «солдат-срочник» рассказывает нам о современной армии, о патриотизме или о том, как его понимают, — по сути, обо всей нашей российской действительности.

Практически все критики, участвовавшие в обсуждениях представленных спектаклей «На грани», с восторгом отзывались о работе постоянных участников фестиваля FINE5 DANCE THEATRE из Эстонии. Спектакль «TRISOLDE» вдохновлен оперой Рихарда Вагнера «Тристан и Изольда». Перед началом исполнители прикрепили нескольким зрителям на пальцы некие «прищепки»-датчики, по которым компьютерная программа выявляла их когнитивное и эмоциональное состояние при просмотре спектакля. В свою очередь, каждое движение танцовщиков тоже влияло на звуковое и видеоизображение. В танце много статики, поз, и «TRISOLDE» явил собой фантастическое сочетание неустанного творчества, опыта, профессионализма. Спектакль получился интерактивным, рожденным исполнителями и конкретными зрителями в соавторстве. Эстонцы показали публике и чудесный перформанс на музыку Генри Перселла в «хрустальном фойе» Свердловской музыкальной комедии. По мнению Наталии Курюмовой, это было настоящее наслаждение, катарсис и релакс, до слез. Что ж, нам можно радоваться и гордиться, что профессионалы такого уровня выбрали екатеринбургский фестиваль «На грани» в качестве единственной в

Идет обсуждение

России площадки, куда они приезжают регулярно и с видимым удовольствием.

Арт-критик из Перми Юлия Баталина поделилась своими впечатлениями:

— Я была на всех екатеринбургских фестивалях-биеннале. И, конечно, нынешний фестиваль — особенный по концепции, составу участников. Это своеобразная выставка, витрина уральского современного танца. Лариса Барыкина — подлинный эксперт, подбирающий участников профессионально, позволяя увидеть актуальное состояние этой сферы. Нынче было восемь екатеринбургских команд, сразу видно, что город очень танцевальный, зритель любит современный танец, а власти заинтересованы в его развитии. И такие фестивали этому способствуют. Есть команды и из других городов Урала — Челябинский театр современного танца и «Балет Евгения Панфилова» из Перми. Без них этот фестиваль не обладал бы такой полнотой, онтологичностью. Очень важно, что на каждом фестивале есть мини-секция, где молодые исполнители пробуют себя в качестве постановщиков. Лариса Барыкина берет достаточно много таких работ, прекрасно понимая, что это определенно рискованно, но и увлекательно одновременно.

Есть неудачные, спорные, а есть и замечательные вещи. И возникает такая мозаичная картина, которую интересно наблюдать. «На грани» становится местом, где происходят мировые премьеры. Да, этот фестиваль, может быть, не столь звездный, как, к примеру, «Контекст» Дианы Вишневой. Но по наличию замечательной кураторской концепции, по тому, что каждый день здесь оказывается отдельным сюжетом — это, пожалуй, самый сильный фестиваль.

Девятый Международный фестиваль «На грани» отличился также эмоциональным двойным выступлением хореографов-французов — Клода Брюмашона и Дени Плассара и значимой встречей композиторов и хореографов — первой, давно задуманной Ларисой Барыкиной и воплощенной сейчас. Арт-директор фестиваля объяснила:

— Дело в том, что хореографы в основном работают с фонограммами. А тут впервые в Екатеринбурге живая, настоящая музыка встретилась с современной хореографией. Моей задачей было начать их личное знакомство. Через год надеюсь продолжить — провести такую лабораторию, а через два года показать результаты этого нового проекта — уже на десятом фестивале «На грани».

Судьба решила за меня...

Дина Эйрих окончила Екатеринбургский государственный театральный институт. В 2009 году начала служить в Ирбитском драматическом театре имени А.Н. Островского. Вот уже десять по-настоящему волшебных лет актриса посвящает себя профессии, сцене, зрителям.

Дина ЭЙРИХ:

— О том, что я стану актрисой, мыслей не было. Все получилось неожиданно, спонтанно. И жизнь моя изменилась кардинально. После девятого класса школы встал вопрос о выборе следующего учебного заведения. На тот момент я посещала музыкальную школу, и педагоги видели во мне перспективу, поэтому предлагали ехать в музучилище и развивать свой талант. Однако родители убедили меня, что в современной жизни очень важно иметь профессию, которая однозначно будет приносить постоянный доход. В итоге поступила в Ирбитский мотоциклетный техникум, получила специальность экономист-бухгалтер. И вновь выбрала стабильность: поступила на заочное отделение в Уральский федеральный университет, учиться на менеджера. Появилось много свободного времени: сессии-то всего два раза в год. И вот однажды вижу стенд с надписью: «Объявляется набор в театральную студию». У меня как-то сразу загорелись глаза, душа встрепенулась, тем более набор вел заслуженный артист РСФСР Никита Ширяев, которого видела на сцене, и я, не раздумывая, отправилась в театр.

Все оказалось не так просто, как думала. Мне предстояло пройти три отборочных этапа, так же, как при поступлении в театральное училище. Было безумно интересно, мы читали стихи, басни, пели и танцевали. Претендентов было очень много,

Дина ЭЙРИХ — Агния («Не все коту Масленица»)

отбор тянулся долго. И так, прохожу последний этап и думаю, что все, прощаюсь с театром, потому что через несколько дней пора уходить на сессию. Начинаю учиться, и вдруг неожиданный звонок: просят прийти в театр на беседу с главным режиссером. Никита Андреевич что-то увидел во мне и пригласил... работать в театр. Передо мной встал серьезный выбор, но, честно сказать, недолго я думала, ведь все случилось как по волшебству, сама судьба решила за меня.

Началась новая жизнь. Помню, как абсолютно все у меня вызывало невероятные эмоции, каждая репетиция погружала целиком и полностью в театральную жизнь. В первый же год работы я получила свою первую серьезную роль — Зоси Нарейко в спектакле «Пойти и не вернуться». Было нелегко, но режиссер-постановщик, заслуженный артист РФ Сергей Балиев очень грамотно работал со мной, ему удалось подобрать нужные слова объяснений, чтобы я правиль-

но «взяла» характер и показала непростую судьбу моей героини. Время шло, наступило лето, что означало — вновь пора поступать в институт, но уже театральное. Все конкурсные этапы в ЕГТИ прошла и стала студенткой заочного отделения по специальности «Актер драматического театра и кино». В институте помогли обрести себя. В первую очередь избавилась от штампов, поняла главное — все должно идти «от себя»: «я в предлагаемых обстоятельствах». Или, например, я была убеждена, что во время игры на сцене для драматизма нужно вывернуть душу и довести себя до слез. Педагоги объяснили, что мы не себя должны «рвать на клочья», а показать драму персонажа зрителю, чтобы он понял боль героя. Как говорил французский писатель и драматург Дени Дидро: «В театр приходят не смотреть слезы, а слушать речи, которые их исторгают».

Актер — один человек, но, в силу своей профессии, он может примерять на себя абсолютно

разные образы разных людей. Мне всегда интересно наблюдать за коллегами, как они вживаются в роли. Продуктивно и познавательно знакомство с актерами других театров. Я принимала участие в конкурсе молодых артистов «Апарте» в Нижнем Тагиле. Это был бесценный опыт — мы общались, делились пусть еще небольшим, но опытом, наблюдали за игрой друг друга. Особенно интересным был этап «Срочный ввод». Буквально за 15 минут мне необходимо было выучить отрывок из спектакля, подобрать костюм, сделать грим, провести мини-репетицию с партнером из Нижнетагильского драматического театра и выйти на сцену выступать перед жюри. На том конкурсе я получила специальный приз от спонсоров.

В 2015 году я ушла в декретный отпуск и родила замечательного сыночка. Однако за два года поняла, что не представляю свою жизнь без театра. Однажды сцена приняла меня и теперь не отпускает. В 2017-м вернулась с новыми силами. Коллеги работали над спектаклем «Овраг», и осталась незанятой одна маленькая роль домашней собаки «Привязанной». Конечно, я согласна ее играть! То, что тогда испытала перед новым выходом к зрителю, не забуду никогда. Настоящий страх, «мурашки» по телу, но в этом накале эмоций и есть прелесть нашей службы. Конечно, и сегодня волнение перед каждым спектаклем, но уверенности в себе стало больше.

Каждый театральный сезон не похож на предыдущий. С каждым годом мы становимся опытнее, но всегда стараемся удивлять нашего зрителя. Помню, как в 2017 году главный режиссер театра Вячеслав Добровольский открыл абсолютно новый для

Наталья Степановна («Шутки классика»)

Галя («Все начинается с любви»)

нас жанр — мюзикл в постановке по одноименному рассказу Чехова «Шведская спичка». Естественно, была большая и упорная работа. Особенно тяжело привыкали петь через микрофоны... Пригласили из Екатеринбурга балетмейстера Наталью Москвичеву. В мюзикле ведь нужно не только словами и пением, но и танцем передавать состояние героя, его характер. Поработали

Кабато («Ханума»)

Сюзанна («Все как у людей»)

мы достойно, и в финале премьеры зрители аплодировали стоя.

2019 год подходит к концу. Он был замечательный, потому что посвящен именно театру. Это счастье, когда твоя профессия получает признание, счастье понимать, что она востребована. Безусловно, люди нуждаются в театре, а мы нуждаемся в зрителе, в его поддержке и любви.

Игра на сцене — дело страстное

Игорь Балалаев в Екатеринбургском театральном институте получил диплом по специальности «актер драматического театра и кино». После выпуска несколько лет в театрах Омска успешно играл главные роли, а потом — в Москву, в Москву, в Москву... Столица приняла Балалаева. Он начинал в театре «У Никитских ворот» у знаменитого Марка Розовского, потом пришел к уникальной Генриетте Яновской в Московский ТЮЗ, где служит и сейчас.

В 2003 году, пройдя кастинг, Балалаев ввелся на роль священника Фролло в знаменитый мюзикл «Notre Dame de Paris (Нотр Дам де Пари)». С той поры Игорь участвует в мюзиклах:

«12 стульев», CATS, Romeo & Juliette, «Монте-Кристо», «Обыкновенное чудо», «Граф Орлов», «Джейн Эйр» (театр «Московская оперетта»). И, кстати, восемь раз был лауреатом ежегодной премии «Любимый артист мюзикла» (Москва).

Но, мне кажется, хорошо, что он не превратился в «звезду мюзиклов» (хотя его так иногда называют) — потому что, да, есть истинные звезды спектаклей Бродвея (Барбра Стрейзанд, Лайза Миннелли, Джон Траволта, Патрик Суэйзи, etc., они же звезды и драматической сцены, и кино), но российские мюзиклы, согласитесь, до легенд пока не дотягивают... И у нас такой «титул» несет в себе некую ограниченность рамок актерского мастерства. А Игорь Балалаев — актер многогранный. Драматический. При этом — профессионально поющий. Яркий, с особой энергетикой и удивительной пластикой. Брутальность в органическом сочетании с обаянием делает его ни на кого не похожим. И все это позволяет ему применить свой талант в самых разных жанрах, на разных сценах. Вот только некоторые его роли в МТЮЗе: Митч («Трамвай «Желание», реж. Г. Яновская), брат Девчонки и Полиция («Роберто Зукко», реж. К. Гинкас), Ричард III, он же Макбет, он же Калибан («Шуты Шекспировы», реж. К. Гинкас), нынче играет Сергея в постановке Камы Гинкаса «Леди Макбет нашего уезда».

В кино (помните запись в дипломе?) он тоже снимается.

Например, недавно сыграл графа Александра Суворова в картинах «Екатерина. Взлет» и «Екатерина. Самозванцы».

...Кажется, совсем недавно он, молодой красавец, мощно «зазвучал» на столичной сцене, и вот в нынешнем декабре — юбилей: Игорю Балалаеву исполнилось 50. О прошедших десятилетиях — наш разговор.

Игорь БАЛАЛАЕВ

— Игорь, начнем с института — Свердловского или Екатеринбургского?

— Поступал в Свердловский, а выпустился из Екатеринбургского.

— На сломе эпох, да?

— Да, именно так.

— Вы поступали учиться на драматического актера, к мастеру Наталье Мильченко...

— И очень признателен ей, что она впустила меня в эту профессию. Это была третья попытка моя. На тот момент я уже думал: не судьба, значит. Хотя, не знаю, может быть, и четвертый раз пробовал бы, но Наталья Витальевна увидела во мне что-то интересное и, видимо, решила попробовать. Я благодарен мастеру своему, педагогам моим в институте за то, что они ориентиры заложили, базу, на которой по сей день я пытаюсь построить какое-то свое здание. У каждого свой путь и, безусловно, я пытаюсь идти своим путем. Но, тем не менее, векторы, которые были заданы в институте, все-таки многое определяют,

ты можешь от них отходить, но всегда к ним возвращаешься. И тогда не теряешь себя.

— Ну и, собственно, вы учились, как будущий артист драмы, не думая об иных ипостасях?

— Как сказать, студенты — максималисты, как правило. И замечательно, что у них есть мастер, которому они безгранично верят и который их ориентирует. Сейчас я понимаю, что театр прекрасен именно в своей многогранности... Но это я ощутил, почувствовал и принял для себя по прошествии лет, и очень рад, что в театре возможно все, и в каждом жанре театр может открывать, удивлять, приносить какие-то настоящие впечатления, эмоции. Я тут имею в виду музыкальный жанр. У нас на драматическом к этому жанру было какое-то пренебрежение. И мне тогда он не был интересен.

В роли Монте Кристо

— Как раз интересно, как же вы к нему пришли? И вообще — как начали петь?

— Так вышло... Ну, как студенты поют? Просто поют, им нравится это делать. Люди любят петь. А то, что касается музыкального театра, вдруг появилось ощущение, что в этом жанре, в жанре «мюзикла» мне интересно и что я могу что-то сделать. Не скажу, что у меня серьезное отношение к моему вокалу, но, с другой стороны, понимаю, что, видимо, соответствую каким-то канонам артиста мюзикла.

— Пришлось учиться дополнительно?

— Учебой была сама практика. Уроки вокала случались тоже. Занимался с педагогом по вокалу Натальей Трихлеб, собственно, она, пожалуй, и стала одной из тех, кто способствовал моему близкому контакту с мюзиклом. Так я пришел в «Нотр Дам де Пари» в Москве — первый мюзикл, в котором мне посчастливилось поработать.

— Вы уже жили в столице к тому времени, уже проработали в театре с Марком Розовским.

— Да, один сезон проработал у Розовского, в замечательной атмосфере, с замечательными артистами. Было у

меня там три спектакля.

«На всякого мудреца довольно простоты» — первый спектакль, в котором я был занят, приехав в Москву,

В роли Сергея («Леди Макбет нашего уезда»)

играл Голутвина. Потом Гриффина в «Человеке-невидимке» и... Леопольда в «Дне рождения кота Леопольда».

— А затем «попали» в мюзикл, где свои законы — сценические, актерские... Это совершенно особое существование, потому что в мюзиклах участвуют и не вокалисты «в чистом виде», и не актеры только драмы. Как вы себя ощущаете: больше, все-таки, драматическим артистом, или...

— На сегодняшний день у меня грань понимания себя как артиста драматического театра или музыкального — стирается. Не знаю, хорошо это или плохо. И потом, сейчас вообще на сцене понятие жанра, мне кажется, тоже «размывается». Много спектаклей в драмтеатрах, которые предполагают музыкальную форму, ну и наоборот. В принципе, мюзикл и интересен тем, что он всеобъемлющий жанр. Например, в спектакле «Монте-Кристо» есть и драматические куски, и музыкальные, и это возможность проявить себя с

В мюзикле «Обыкновенное чудо»

В главной партии рок-оперы «Парфюмер»

разных сторон, показать палитру красок и при этом раскрыть суть образа. Хотя, конечно, мюзикл — это, все-таки, шоу.

— Да, если как раз в «Монте-Кристо», «Нотр Дам...» литературная классика в основе драматургии, то, скажем, в «Кошках» драматургии практически нет — так это уже чисто шоу? За гранью театра Станиславского?

— Конечно, — для российской сцены и российского зрителя. А зарубежной публике история, которая взята за основу, не так важна. «Популярную науку о кошках, написанную Старым Опоссумом» — цикл стихотво-

рений Томаса Элиота там читают, как у нас «Колобок», или Чуковского, Маршака, то есть это вещь, известная всем, и не нужно сюжета. Персонаж что-то рассказывает, разные житейские ситуации, и действие — просто как иллюстрация. Для нас это некая заграничная штучка. Когда приезжали с гастролями зарубежные версии «Кошек», это для нашей публики были шок и незабываемое впечатление, нашему зрителю неведомое. Но когда звучит русский язык, обязательно хочется какой-то истории.

— Во многих проектах вы — герой первого плана, а правда,

что мечтали сыграть Кису Воробьянинова?

— Нет, такой мечты изначально не было. Да и не скажу, что у меня амплуа героя. Фролло в «Нотр Дам...» да, это сильная личность, но к героям я его не относил. До «Монте Кристо» мне в основном доставались роли характерные. Это как раз и Киса Воробьянинов в «12 стульях», и в «Кошках» всевозможные коты. А в «Монте-Кристо» — да, герой, сначала молодой, который претерпевает испытания всевозможные, а в финале истории уже граф, который прошел долгий трудный путь, добился своего и вершит суд.

— А как в вашей жизни получилось кино?

— Кино — это у меня эпизодическое. Но оно привлекает любого артиста в принципе, потому что это тоже интересная работа для актера. Конечно, единственный способ узнать и сделать что-то новое — попробовать, а уже каждый для себя потом выбирает и решает, что ему ближе.

— И что вам ближе?

— Ближе сам процесс работы, в драме ли, в мюзикле, на сцене или съемочной площадке. Когда погружаешься в него и с этим —

В мюзикле «Ромео и Джульетта»

ролью, образом – живешь. Счастье, когда это происходит. Но, все же главная моя любовь – театр. Сцена – это дело страстное.

– У вас масса поклонниц и даже, как сейчас модно говорить, фанатов. Ну, что приятно, понятно. А вот что вам дороже: мнение коллег о вашей работе, оценка критики, зрителей?

– Важно все, важен отклик. И, конечно, для меня важно мнение профессионалов. Важно

В роли Мастера («Мастер и Маргарита»)

В роли Кисы Воробьянинова («12 стульев»)

Премия – это приятно!

узнать что-то, что я сам не могу определить, важно не подвести партнеров и не обмануть (хотя обмануть можно красиво) ожидания публики...

– Я встречала среди актеров такое мнение: мол, плевать (извините!) мне на критику, у них своя работа, у нас своя работа, меня публика любит, а больше мне ничего не надо. И совершенно противоположное: вот если люди, которые понимают, люди театра, скажут «хорошо» – это важно. А публика ничего в нашем искусстве не понимает...

– Я думаю, что сам по себе предмет расхождений достаточно эфемерный. Но опять вернусь к тому, что у каждого свой путь и свой взгляд. И по поводу критики, и по поводу мнения зрителей, и мнения коллег. Я считаю, что во всем этом черпаешь для себя то, что дает возможность не останавливаться и совершенствоваться.

– Сегодня для вас, известно-го московского актера, что есть город Екатеринбург, Урал?

– Это альма-матер, место, где определилось мировоззрение, определился путь мой жизненный. Там живут главные мои люди, я так думаю.

Весной этого года состоялась премьера мюзикла «Хищники» по чеховской «Драме на охоте». «Для меня как актера, в этом спектакле есть возможности проявить себя драматически и музыкально, – сказал Игорь Балалаев, сыгравший роль графа. – Прекрасное свойство спектакля – то, что он не превратился в литературно-музыкальную композицию. Чехов – это исследование человеческой природы, в его произведениях мы узнаем себя – уязвимые, слабые, желающие – а это значит живые. И еще в этой постановке радует азартная игра актеров». Да, действительно, театр, игра на сцене – дело страстное!

Граф в мюзикле «Хищники» по чеховской «Драме на охоте»

На подмостки — на смену! Продолжение следует...

Любят ли современные дети театр? Вопрос вопросов! Ведь в наше время виртуала где «эмоджи» на экране заменяет настоящие эмоции от улыбки до слез, непросто убедить ребенка оставаться в реальности. Еще сложнее — научить окунаться в живое пространство сцены, зовем ли мы их в зрители, учим ли актерскому мастерству.

И то, и другое требует открыть душу, научиться сопереживать и проживать. Но как бы ни было тяжело, есть самоотверженные, немножко по-хорошему сумасшедшие взрослые люди, которые не оставляют миссию проводников в мир Мельпомены. В Екатеринбурге имена их известны, например — художественный руководитель театра «Галерка», организатор фестиваля детских театральных коллективов «Маленький большой театр» Ольга Макутенене и режиссер, актер, лауреат премии «Браво!» Александр Фукалов.

Уже в феврале 2020-го они снова ждут ребятню на фестиваль, к которому нынче готовились серьезнее обычного: летом собрали детей со всего региона в оздоровительном лагере и провели I областной детский творческий форум «Театральные мастерские». 21 день погружения в театр — это было рискованно, спонтанно, впервые. Форум стал событием, которое, очевидно, необходимо сделать ежегодным. Препон масса, вопросов и проблем не счесть, но если театральное сообщество обратит взор в сторону проекта...

Ольга Макутенене: — Идея форума принадлежит Александру Евгеньевичу, моя задача была придумать, как и с кем воплощать задуманное. Нам невероятно повезло с командой. Собрали классных педагогов: выпускников колледжа культуры и студентов театрального института с курса Марченко-Фукалова. Это оказалась та мощная сила, которая круглые сутки двигала глыбу. Мы задали и выдержали бешеный ритм.

Александр Фукалов: — Уникальность проекта, помимо всего прочего, заключалась еще и в том, что в него погрузились и паратеатралы: форум стал частью программы обычного детского оздоровительного лагеря во время обычной летней смены. 120 воспитанников детских театральных коллективов области понимали, что их ждет, для остальных детей все происходившее было сюрпризом. Думаю, для них опыт погружения в театральный мир стал потрясением и открытием.

Дислокацию выбрали довольно случайно. Ко мне на курс поступила девочка Катя, а ее мама Елена Алексеевна — директор лагеря «Красная гвоздика», что под Сысертью. Я рискнул предложить сделать наш форум частью программы лагеря и нашел понимание и поддержку. Пришлось нам приспособливаться под строгий распорядок: подъем в 8:15, отбой в 22:00, с 14 до 16 — тихий час; построение на линейку, обитание в деревянных одноэтажных корпусах.

Александр ФУКАЛОВ ведет занятия

— Театральная программа была ведь необязательной, но любой ребенок мог стать ее частью добровольно?

О.М.: — Верно. И многие ребята-нетеатралы стали полноценными участниками форума. Более того, прикипели настолько, что после смены, в сентябре, побежали заниматься в театральные студии.

— Из каких блоков формировалась смена?

О.М.: — Утром педагоги обучали ребят сцендвижению, речи, актерскому мастерству. Днем мы дополняли обычную кружковую программу лагеря занятиями вокалом, коммуникативными играми. После тихого часа ребята расходились по мастерским: театального менеджмента и продюсирования, театральной журналистики, режиссуры, вокала, пластики.

— Похвастайтесь творческими итогами занятий.

А.Ф.: — Реализовали не весь объем задуманного, но многое получилось мощнее, чем рисовали в планах. Создали за смену три огромных показа, поставили два пластических спектакля, провели три лаборатории.

О.М.: — В рамках первой лаборатории кипела работа с документальным театром. За пять дней юные режиссеры набрали себе актерские группы. Бегали по лагерю, приставали ко всем с диктофонами, интервьюировали. Материал собрали потрясающий. Сделали в итоге пять спектаклей на волнующую лично их тему. Поразительно, какие серьезные и глубокие мысли тревожат наших детей. Например, «Отношение к смерти». Или «Мечта» — разбирались в том, насколько взрослая жизнь не соответствует детским представлениям о ней, о мечтах, которые хотели когда-

Общий праздник

Сцена из ландшафтного спектакля «Рони, дочь разбойника»

то воплотить. Не осталась в стороне и важная тема «Взаимоотношения с родителями». Покопались в том, как родители воздействуют на наши желания, помогают и мешают, как больно, когда близкие не понимают и не разделяют твои взгляды. Ребята взяли за основу трагическую ситуацию реальной девочки и создали маленькую пьесу на основе интервью. Они вышли за рамки изначального замысла и сделали эмоционально и тактически очень сильную постановку. Кроме того, давалось задание на работу с эмоциями, для которого мы так и не нашли правильной формулировки. Имеет ли право человек выразить себя как хо-

чет? В каких случаях он может себе это позволить? Нужно ли себя сдерживать? Были взяты две абсолютно полярные истории. Монолог вожатой, которая когда-то послушалась родителей и пошла в технический вуз, а через несколько лет все-таки последовала за своей мечтой и поступила в театральный. Ей указывали на возраст, посмеивались, но она упрямо стремилась к своей цели. Человек выплескивал себя, выражал, как мог, и добивался исполнения заветной мечты. Вторая же история была рассказана пятнадцатилетним мальчиком, работавшим в лагере дворником. Он говорил: «Зачем?», говорил: «Не

надо высовываться. Делай, как указывают...». Когда историю рассказывали, создавалось четкое ощущение, что повествование ведет пожилой, проживший жизнь человек... Брала еще одну тему – «Детские обиды и ценность слова». Полезно подумать над тем, как случайно сорвавшееся слово может повлиять на нашу жизнь. Над этим трудились самые младшие – 12-13-летние девочки. Все эти темы – пища для размышлений, для воспита-

рии, днем не выпускали записей из рук. В результате, например, создали «Красную шапочку» в стиле... высокой трагедии. Написали сказку древнегреческим слогом, в стихах и представили на площади, во время линейки. Получился, ни дать ни взять, античный театр: на ступеньках с двух сторон стоял хор, из-за гипсового постамента Ленина выходил весь в белом Зевс и отправлял свою дочку Шапочку на Землю. Вручая девочке крас-

О.М.: – Все готовили заранее. Это была большая совместная работа с педагогами. Я считаю, что программа получилась уникальная. И по наполнению, и по объему, и по продолжительности. Реализация столь длительного театрального проекта в системе детского лагеря раньше никем не осуществлялась. Обычно театральные лаборатории проходят пять-семь дней. У нашего форума есть огромное преимущество: ребята получают возможность настолько глубоко погрузиться в театр, что вынырнуть уже невозможно. Настоящая прививка на будущее. И неважно, выберет ли ребенок для себя сценическую стезю или нет, но он будет навсегда очарован театром, сможет понимать его, ценить, театр станет большой частью его жизни.

– Настолько ли дети-паратратры погрузились в процесс обучения мастерству, что могли принимать участие в программе наравне с учениками специализированных студий?

А.Ф.: – Безусловно. Их всему учили, все объясняли. Рассказывали тем, кто не понимает, жанровую разницу, давали необходимый материал и в форме лекций. Отправляли в местную библиотеку в поисках литературы, текстов. Так они и «Илиаду» прочитали по ходу дела. Помогали друг другу. Советовались. При постановке тех же сказок делали массу режиссерских находок, писали интереснейшие монологи для персонажей. В свои 12-15 лет они нащупывают новые театральные формы, открывают новые ходы, придумывают, бунтуют против классического театра. И пусть. Надо давать им свободу, пока есть эта смелость, нельзя ее душить.

Этюды

ния души, характера, что очень существенно для человека вообще и для актера, режиссера, сценариста в частности.

– Лабораторий было три. Над чем шла работа двух других?

А.Ф.: – Вторая лаборатория – непосредственно инсценировки: дети получили сюжеты известных сказок и должны были обработать материал в определенном жанре. Нам казалось, это будет нечто легкое, развлекательное, но мы ошиблись – задача вышла наисложнейшая. Такие, видимо, взрослые наши дети, с глубокими мыслями и переживаниями, ко всему подходили серьезно, никаких полутонув! По ночам писали сцена-

ную гвоздику, наставлял засеять поля. Появлялся Волк, называвший Зевса батей. Затем зверь пожирал бабушку, лилась кровь. Зевс же повелевал: «Пусть из этой крови родится новое на Земле!». И все это на фоне гипсового вождя пролетариата и пионерской линейки... Если сначала здесь можно было увидеть некий экологический посыл о спасении Вселенной, то под конец смыслы виделись уже совсем иные. Так что дети поставили настоящую социальную драму. Впрочем, все сказки получились потрясающе сильными.

– Программу форума готовили заранее? Импровизации оставляли место?

О.М. — Последняя постановка многое показала. Настолько просторной, свежей она оказалась. Это был огромный ландшафтный показ по произведению Астрид Линдгрэн «Рони, дочь разбойника». От локации к локации бегали всем лагерем в две сотни человек, жадно наблюдая за тем, что происходит.

— **Чем стал ваш форум для театрально-педагогического сообщества?**

О.М. — Мы преследовали очень важную цель: сдружить театральные коллективы. Безусловно, этого удалось добиться. Мне хотелось сделать форум точкой, с которой начинается отсчет, ведущий к фестивалю «Маленький большой театр». Раньше, собирая театральные студии на фестивале, огорчалась, что все живут отдельно, не ведая друг о друге, замыкаясь только на себе. Не должно быть ощущения превосходства одних над другими. Мне хочется показать, что каждый из них крутой. Ситуация соперничества имеет право на существование где угодно, но только не в театре. У театра совершенно другие задачи. И не стоит упорно доказывать свое первенство среди людей, увлеченных одним и тем же. «Театр превращает толпу в народ», — говорил Томас Манн. Об этом стоит помнить. И уж тем более дети, которые занимаются театром — уникальные, другие. Это совершенно точно. Мы смогли прочувствовать это очень глубоко.

— **В преддверии фестиваля «Маленький большой театр» спрошу: станет ли форум постоянным проектом?**

О.М. — Наш форум — колоссальный скачок в театральном образовании, в личностном и творческом развитии детей. Ру-

Обсуждение эскизов драматических отрывков

ководители театральных коллективов говорили мне об этом. И сами дети в лагере рассказывали, каково было изначально неведение в себя и насколько им удалось раскрыться. Мы бы хотели продолжать. Нужно только решить самые насущные проблемы: выбрать место, пространство, где можно было бы заниматься полноценными показами. Детскому лагерю принимать у себя театральную смену все-таки сложно. И вторая проблема — финансирование, без которого никуда. Нужно писать заявки на гранты, искать поддержку у театрального сообщества, у государства, у спонсоров. Для того, чтобы приглашать в проект хороших педагогов, необходимы средства. В этот раз с нами работал преподаватель Российского университета театрального искусства (ГИТИС), доцент кафедры сценической пластики Олег Снопков. Три дня мэтр вел мастер-классы для ребят. Нам бы хотелось иметь возможность приглашать на форум больше таких преподавателей, чтобы наши воспитанники смогли увидеть разные школы, расширить угол зрения. Мы существуем в разных городах. Все новые идеи, которые оседают в европейской части страны, к со-

жалению, до нас медленно доходят или не доходят вовсе. Так что надо расширять пространство. И расширение должно идти через детей — они вырастут и понесут эти идеи в мир.

А.Ф.: — Во время февральского «Маленького большого театра» наравне с другими работами будет показана постановка о взаимоотношениях детей с родителями. Тот самый эскиз, который ребята создали на летнем форуме. На протяжении полугода на базе театра «Галерка» познакомившиеся в лагере девочки и мальчишки из разных студий сами дорастили эскиз до полноценного спектакля. По сути, эта постановка станет презентацией форума и отчетным спектаклем одновременно, покажет значимость нашего проекта.

На сегодняшний день в Свердловской области запрос в системе лагерей такой: спортивные, языковые, хореографические, с изучением программирования. А на творческие, театральные лагеря запросов нет, поскольку и серьезных предложений не было. Их надо формировать, рассказывать о том, что первый опыт уже есть, и тогда будет предложение и продолжение.

Ровно полвека назад

Какие новые названия появились в репертуаре свердловских театров драмы и музыкальной комедии в 1969 году, полвека назад? Многие спектакли, право же, заслуживают, чтобы вспомнить их сегодня, в уходящем Году театра.

Первой премьерой 1969-го в Свердловском театре драмы стала поставленная главным режиссером А. Соколовым пьеса Эдуардо де Филиппо «Человек и джентльмен». События пьесы разворачивались в небольшом курортном городке, куда приехала на гастроли маленькая группа итальянских артистов, которой руководит Джена-ро (блестящая актерская работа Алексея Петрова). Проживали в весьма скромной гостинице, где им приходилось самим готовить еду, из-за чего возникали споры и недовольства, в чем особенно отличалась жена Джена-ро Виола (эксцентричные Елена Захарова и Екатерина Ляхова). Время от времени подливал масла в огонь и ее брат Сальваторе де Маттиа

(удачная роль Виктора Кичигина). И без того едва сводившие концы с концами, бродячие лицедеи встретили не самый радушный зрительский прием, но... у них был импрессарио Альберто де Стефано (Леонид Кисловский). Вот с ним-то и связана основная интрига: роман с девушкой по имени Биче (по-своему замечательные Инна Антонова и Галина Умпелева), в которую он влюбился и даже был готов на ней жениться, вот только никак не мог понять, почему она не хочет представить его родным. Альберто принял решение проследить за ней с помощью одного из актеров. Каково же было его удивление, когда выяснилось, что Биче не просто замужем, а ее супруг – граф Карло Толентано (Дмитрий Шилко). Чтобы избежать нежелательных последствий, де Стефано изображает умалишенного, но граф оказался отнюдь не наивным и, все поняв, задумал поместить Альберто в психиатрическую клинику. А когда выяснилось, что и сам граф отнюдь не ангел, он тоже попытался «включить дурачка». Спек-

такль был веселым, остроумным и любимым зрителями.

Следующей премьерой стала комедия А. Галича (чье имя по идеологическим соображениям в афише не значилось) и К. Исаева «Вас вызывает Таймыр» в режиссуре А. Соколова и К. Максимова. В одной из московских гостиниц встретились жители разных уголков Советского Союза, приехавшие в командировку в столицу. Среди них были геолог, строитель, директор филармонии. Их стремление помочь друг другу, а порой и подстраховать в каких-то ситуациях, привело к забавным недоразумениям. Роль товарища Дюжикова, ожидавшего звонка с Таймыра, со свойственным ему юмором исполнил А. Петров. Не менее смешными предстали герои А. Березкина и М. Званцева, К. Ламочкиной, С. Тиуновой, В. Шатровой, Н. Шаровой и многие другие забавные персонажи.

Пьеса Николая Погодина «Третья патетическая» увидела свет на свердловской сцене ко дню рождения Ленина. По тем временам это было важным событием. Главную роль сыграл Леонид Охлупин. Но спектакль был не только о Ленине, а о людях, которые жили в стране в эпоху нэпа. В их числе преданный революции чекист Федор Дятлов (Ю. Васильев), влюбленный в сестру своего соратника Ипполита Сестрорецкого (Д. Шилко) образованную и интеллигентную Ирину (Е. Захарова, Л. Крячун), но не считавший нужным пощадить их брата Валерика (В. Воронин). Запомнились и исполнители других ролей: М. Корсунская и А. Матэр-Лашина – Мария Ильинична Ульянова, М. Буйный –

Сцена из спектакля «Человек и джентльмен»

Люба Попова — Г. УМПЕЛЕВА, Дюжиков — А. ПЕТРОВ («Вас вызывает Таймыр»)

Гвоздили, И. Антонова — Настя. В целом, несмотря на «датский» характер, постановка В. Битюцкого имела немало достоинств.

Сложным и многоплановым, как и сама пьеса Тенесси Уильямса, стал спектакль «Орфей спускается ад», который поставил А. Блинов. В нем сыграли свои значительные роли Владимир Марченко — Вэл Зевер, Елена Захарова и Галина Умпелева — Лейди Торренс, Людмила Крячун и Тамара Сухонос (Зимина) — Кэрол Катрив, Вера Шатрова и Маргарита Буторина — Ви Толбет. Жизнь обитателей небольшого американского го-

родка с их повседневными проблемами нарушает появление некоего молодого человека по имени Вэл — «Орфея с гитарой». Он всколыхнул уже, казалось, очерстевшее сердце Лейди, пережившей гибель отца в пожаре, предательство любимого Дэвида (Ю. Васильев, Л. Кисловский), безрадостное существование рядом с ненавистным Джейбом (Г. Гецов, М. Синицын). Привлек Вэл и внимание необузданной Кэрол, которая настроила против себя местных обывателей. Понимая, что «люди делятся всего на два сорта: одних продают, другие — сами покупают, но есть еще один сорт — те,

на которых тавро не выжжено», Вэл попробовал противостоять мрачной действительности. Он рассказал Лейди о нежно-голубой птице, у которой нет лапок, поэтому она всегда в полете и никогда не слетает вниз, только мертвая падает на землю. Это дает ей чувство свободы и возможность не запятнать

себя грязью. Была ли такая «синяя птица» в действительности, или ему только хотелось в это верить? Вэл погибает, он оказался чуждым миру тех, кто живет по законам купли-продажи всех и вся.

Тема Второй мировой войны, злодеяний фашистов в концлагере «Освенцим» и возмездия за них прозвучала в спектакле Игоря Южакова «Пассажирка», созданном по повести польской писательницы Зофьи Посмыш, знавшей о тех событиях не понаслышке. Роль бывшей надзирательницы Лизы сыграли две абсолютно разные актрисы — Инна Антонова и Александра Матэр-Лашина. Неожиданная встреча на круизном лайнере с бывшей узницей лагеря Мартой (Е. Ляхова) возвращает Лизу в страшное прошлое, в котором они обе выжили, только одна в полном смысле слова выбралась из ада, а другая просто «отработала», но от угрызений совести ей никуда не деться... То, что театр тогда, в конце 1960-х, обратился к этому произведению, имело огромное значение и вызвало серьезный резонанс.

Конец года был отмечен драмтеатром детской сказкой Евге-

Лиза — И. АНТОНОВА («Пассажирка»)

Мама — А. МАТЭР-ЛАШИНА, Красная шапочка — Л. КРЯЧУН, бабушка — К. ВЕТКОВСКАЯ («Красная шапочка»)

ния Шварца «Красная шапочка» в постановке А. Блинова. В ней были и славная Шапочка в исполнении Л. Крячун, Т.Сухонос, и ее добрая Мама (А. Матэр-Лашина, Е. Полевая), и нуждающаяся в заботе Бабушка (К. Ветковская, М. Корсунская), и трусливый Заяц (И. Локотанов), и злой Волк (В. Крутков), и хитрая Лиса (Е. Захарова, С. Тиунова), и еще немало других сказочных персонажей, которые выходили на сцену, даря радость маленьким, очень благодарным зрителям.

Свердловский театр музыкальной комедии представил публике не так много премьер, но они, несомненно, разнообразили и украсили его афишу. Оперетту В. Баснера «Требуется героиня» называют рекордсменкой по наличию положительных героев, а точнее сказать — отрицательных в ней просто нет. Катя Шумилова, будучи почти ребенком, спасла в годы Великой Отечественной войны крошечную Вику, так они стали сестрами. Девчонки выросли: Катя стала врачом, а Вика еще только мечтала о профессии актрисы. И вот в аэропорту встречаются все главные герои музыкальной комедии, начинается полная неожиданная поворота история. Летчик Ким Лисовой знакомится с обеими девушками, между ним и Викторией вспыхивает чувство, но в него влюбляется Катя. Позднее, узнав о том, что Вика и Ким решили пожениться, верная помощница Кати медсестра Клава Калинкина открывает Вике тайну о том, что они не сестры по крови и просит оставить Кима

Галина ПЕТРОВА и Алиса ВИНОГРАДОВА в роли Вики Шумиловой («Требуется героиня»)

ради счастья Кати, ведь та когда-то спасла ее от верной гибели. Ким, естественно, не подозревает о Катиних чувствах, он всецело поглощен Викторией и старается использовать знакомство с известным кинорежиссером Аскольдом Чегодаевым, чтобы помочь Вике в осуществлении ее мечты. Карьера Вики действительно начинает складываться, но неожиданно для Кима она прекращает их отношения без объяснения причины, и у него возникает ощущение, что виной тому ее общение с Чегодаевым. В итоге, все-таки, Ким и Вика останутся вместе. Спектакль был удивительно щедр на

биографию в театре Г. Петровой. Импозантным и ироничным Аскольдом Чегодаевым был С. Духовный, весьма артистичным — В. Сытник, более сдержанным — Ю. Гвоздиков. Решительным, готовым в любую минуту прийти на помощь Кимом Лисовым предстали В. Барынин, Ю. Осипов и Ю. Родной. Все понимающей и энергичной Клавой Калинкиной выступили совершенно непохожие друг на друга актрисы В. Пимеенок и Н. Энгель-Утина. Достойны упоминания смешная и трогательная ассистентка Чегодаева Магнолия Пыжикова в исполнении Р. Антоновой, друг

Сергей Чупров — Э. ЖЕРДЕР, Татай — Н. БАДЬБЕВ («Требуется героиня»)

Семен ДУХОВНЫЙ — Чегодаев («Требуется героиня»)

Клава Калинкина — В. ПИМЕЕНОК («Требуется героиня»)

и коллега Кима, цыган по национальности Сергей Чупров, безнадежно влюбленный в Катю, — Э. Жердер, чукча Татай (Н. Бадьев, Р. Гальямов). Команда во главе с режиссером-постановщиком В. Курочкиным подобралась великолепная, и спектакль пользовался большой популярностью у публики.

Особое значение для музыкальной комедии имела постановка в новой редакции легендарной оперетты В. Щербачева «Табачный капитан», ведь это и поныне единственный спектакль, удостоенный Государственной премии (которая в 1946 году именовалась Сталинской). Символично, что в новом спектакле В. Курочкин занял и некоторых участников первой постановки, осуществленной Г. Кугушевым, но уже в других ролях: М. Вика из Жермен де Курси превратилась в боярыню Свиныну, А. Маренич — из боярского сына Антона Свинына в царского дьяка Акакия Плющихина. Новой мадам де Курси стали Н. Энгель-Утина, Э. Мижигурская и Т. Бобровицкая. А глупым и чванливым недорослем Антуаном, как он сам себя величал на иностранный манер, — Э. Жердер и В. Сытник. Акакия Плющихина в очередь с Мареничем играл Николай Бадьев. Образ умного, работоспособного, хотя и рожденного холопом,

но по праву удостоенного чести стать капитаном российского флота Ахмета воплотили С. Духовный, Ю. Орлов и Ю. Родной. Несомненной удачей спектакля стал образ императора Петра I, созданный В. Барыниным. Играл эту роль и М. Мазаев. Лукавая и элегантная мадам Ниниш очень подошла

В. Евдокимовой, а их дуэт с Плющихиным стал яркой краской в палитре спектакля. Лирическую ноту внесли в него и исполнительницы роли купеческой дочери Любаши Смуровой, избранницы Ахмета, Л. Трусова, Л. Петрикова и С. Михлина. А практически бессловесная фигура Мажордома не уступила исполнителям главных ролей по выразительности воплощения актерами И. Филоненко и В. Черноскутовым. Спектакль явно удался и занял свое место в репертуаре.

Не осталась незамеченной и новая редакция балета К. Кацман «Каслинский павильон» (постановщик вновь А. Поличкин), которая шла вместе с «Мелодиями

Петр I — В. БАРЫНИН («Табачный капитан»)

Штрауса» в его же хореографии. Не впервые появилась на сцене театра и старая добрая «Мадемуазель Нитуш» Ф. Эрве, режиссером ее выступил К. Попов.

Таким был 1969 год для свердловских театров драмы и музыкальной комедии: и с явными удачами, и со спектаклями, чья жизнь на сцене оказалась не слишком продолжительной, что тоже естественно. Будем же благодарны за те, которые зрительская память сохранила.

Ахмет — С. ДУХОВНЫЙ, Де Курси — Н. ЭНГЕЛЬ-УТИНА («Табачный капитан»)

Поклон «Ее Величеству»

Только что из печати вышла книга о народной артистке РСФСР, лауреате премии «Золотая Маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства», гордости Свердловского академического театра драмы и всего Урала Галине Умпелевой. (Кстати, как раз в декабре исполнилось три года, как Галина Николаевна покинула этот мир).

«Старая свердловская драма» не была только выдающимся явлением провинциальной сцены советского времени. Она поднималась в вершинных своих произведениях — лучших актерских работах и постановках — до уровня столичных трупп и их корифеев. И заслуживает своей отдельной страницы в истории русского театра.

К сожалению, от той «великой эпохи» до нас дошло не так много реликвий и артефактов в виде аудио- и видеозаписей. Потому так важны книги об этом театре и людях, в нем служивших. А книг таких тоже пока мало. Хотя несколько лет назад вышла, например, достойная документальная повесть Марины Романовой о главном режиссере Свердловского академического театра драмы середины 60-х — начала 80-х годов XX столетия Александре Соколове. Но об одной из ярчайших актрис театра — Галине Умпелевой — не было до сей поры полноценной книги. В Год театра она, наконец, появилась.

Названа безыскусно просто «Галина Умпелева — народная артистка России». Да и нужны ли здесь выкрутасы?! Это случай из серии «Здесь лежит Суворов», когда не надо ничего объяснять, или выстраивать галерею регаллий.

Звезда, легенда, прима — все эти высокопарные хэштеги определенно относились к ней, но, с другой стороны, как-то они не вяжутся с образом Галины Николаевны. И если нужны уточнения,

Нина ПАЩЕНКО,
автор книги.
Фото автора

то правильнее будет сказать, что это была Большая Актриса и ключевое звено тогдашнего коллектива. Или повторить заголовки одной из статей, помещенных в сборнике — «Ее Величество Умпелева».

Книга на 9/10 состоит как раз из рецензий, критических заметок, газетных публикаций о ее ролях, о спектаклях с ее участием, нескольких интервью и статей-портретов. Вкупе они вполне заменяют отсутствующий вступительный очерк «о жизни и творчестве», постепенно образуя мозаичное нелинейное повествование о человеке, всего себя отдавшем сцене.

Временной охват собранных журналистских материалов поражает: с 1963 по 2016 год, получается, более полувека. Здесь и давняя весомая оценка «Советской культуры», и отклики с мест в изданиях типа «Комсомолец Запорожья», «Молодой сибиряк» или «Северный ра-

бочий», и растянутый на годы рецензионный эскорт на страницах здешних газет «На смену!», «Вечерний Свердловск», «Уральский рабочий». Исчерпывающий дайджест, доведенный до последних публикаций на информационных интернет-порталах, в глянцево-м журнале, и, конечно, в нашей «Культуре Урала», дает любопытный срез не только творчества актрисы, но и меняющегося облика нашей театральной критики.

Книга снабжена интересными архивными фотографиями разных лет, необходимым справочным материалом: списком званий и наград, очень скромной фильмографией (увы, Умпелева снималась чрезвычайно редко, впервые появившись на экране, пусть и мельком, в культовом «Бе-

лом солнце пустыни»). Зато перечень сценических работ впечатляет. Это десятки ролей. Дебют в спектакле «Именем революции» Н. Погодина в Кировском ТЮЗе, где служили ее родители-артисты. Затем Свердловский ТЮЗ, начавшийся с уже забытой сейчас пьесы М. Прилежаевой «Пушкинский вальс».

Галина УМПЕЛЕВА — Геля («Варшавская мелодия»)

Короткий период в один год в Воронежском театре драмы, отмеченный тремя ролями: в «Интервенции», «Варшавской мелодии» и «Укрощении укротителя». А с 1968 года — и уже навсегда — Свердловский академический театр драмы, в котором Умпелева прослужила 48 лет. От «Аргонатов» Ю. Эдлisa и все той же зоринской «Варшавской мелодии», до финальных выходов на сцену в образе пани Конти в «Соло для часов с боем» и «Игры в джин», где она сыграла Фонсию Дорси.

Галина УМПЕЛЕВА — Мона («Безымянная звезда»)

В это трудно поверить, но подготовила и отредактировала весь основной корпус книги не театровед по специальности, а большая поклонница таланта актрисы и ее многолетняя подруга. Вообще в рубрике «Коротко об авторе» хотелось бы особо представить человека, взвалившего на себя этот труд и посвятившего работе над книгой два года. И данный опыт для Нины Петровны Пашенко, родившейся в Серовском районе Свердловской области через пару месяцев после начала Великой Отечественной войны, — дебют, первая проба пера, она еще и автор предисловия. Но и нельзя сказать, чтобы она совсем была далека от Мельпомены. Нина Пашенко — филолог по об-

разованию, по окончании Уральского университета учительствовала, с 1966 по 1972 год была завлитом Свердловского театра кукол, затем работала в издательстве Свердловского лесотехнического института. И все это время писала о театре. В семидесятые — двухтысячные годы в свердловских газетах и журнале «Урал» опубликовала свыше 60

Галина УМПЕЛЕВА — пани Конти («Соло для часов с боем»)

статей и рецензий о театрах, актерах и спектаклях, в том числе — академического театра драмы.

«С Галиной Николаевной мы дружили более 30 лет, — рассказывает Нина Петровна, — и я всегда понимала масштаб ее дарования. Я очень хотела выпустить книгу о ней именно в Год театра. Спасибо всем, кто помог мне в этом!»

А сборник о творчестве Умпелевой собирали и реализовывали не то, что «с миру по заметке», а всем миром. В работе над изданием участвовал Свердловский театр драмы в лице Юлии Квачевой и Татьяны Кузиной. Фотографии сцен из спектаклей — тоже из архива театра. Материалы из газет и журналов предоставлены областной универсальной научной библиотекой имени В.Г. Белинского. Книга издана при поддержке министерства культуры Свердловской области, Свердловского отделения СТД РФ и финансовой поддержке мецената Татьяны Егеревой. Непосредственно издание сборника осуществил «Коляда-театр» в лице его художественного руководителя. Самый полный на сегодняшний момент сборник, посвященный творческой деятельности народной артистки России Галины Умпелевой, выдвинут на соискание литературной премии имени П.П. Бажова.

«Зрительный зал. Это счастье, когда ты хочешь, чтобы в этом месте зал затих, и он затихает... И когда ты ждешь смех, и вот смеются... Это великое счастье. Великое.»

Зал для меня — это полноценный партнер, это главный партнер в спектакле, и от него многое зависит...» (Из интервью Галины Умпелевой «Жизнь как сцена»).

Был независим — как Спартак

Творческий век артиста балета, как известно, недолог, а потому так важно успеть состояться в профессии и максимально реализовать. Николай ИЛЬЧЕНКО родился в 1938 году в Хабаровске, учился в Перми, начинал танцевать в Саратове, а в 1960-70-х годах был одним из ведущих солистов Свердловского театра оперы и балета. За этими фактами — биография незаурядного артиста, которого было бы неправильно не вспомнить в Год театра.

Ильченко появился в Свердловском театре оперы и балета в 1963 году и по праву занял место солиста — красивый, артистичный, с атлетической фигурой. Естественно, что все ведущие балетные партии вошли в его репертуар. Мечтательный Зигфрид из «Лебединого озера» П. Чайковского, полюбивший Одетту, которую злой волшебник Ротбарт превратил в лебедушку, а потом придал ее облик своей дочери Одиллии, дабы заставить принца жениться на ней. Кстати, партию Ротбарта Ильченко посвоему ярко исполнил в этом балете позднее. Еще один принц — Дезире из балета Чайковского «Спящая красавица» — сумел вернуть к жизни прекрасную Аврору. Более сложным не в техническом, а скорее в драматургическом плане можно считать образ Альберта в «Жизели» А. Адана. Чувства и мысли своего героя артист передавал пластически и эмоционально, и это воплощалось в гармоничных дуэтах с разными, но в равной мере восхитительными балеринами — хрупкой

Николай ИЛЬЧЕНКО —

Вероникой Кузнецовой и нежной Ниной Меновщиковой. Необыкновенная Меновщикова была и доверчивой Сольвейг, которой Пер Гюнт — Ильченко доставил немало страданий в балете на музыку Э. Грига, и юной Таней в спектакле «Первая любовь» М. Зива, созданном по повести Р. Фраермана «Дикая собака Динго». И еще они зажигательно

танцевали Китри и Базиля в «Дон Кихоте» Л. Минкуса, были сказочными Принцем и Золушкой в балете С. Прокофьева. Драматичным и зловещим одновременно предстал в исполнении танцовщика священник Клод Фролло в балете Ц. Пуни, Р. Глиэра и С. Василенко «Собор Парижской Богоматери». За строгой пластикой и сдержанными жестами героя романа В. Гюго скрывалась его безумная страсть к цыганке Эсмеральде (Н. Меновщикова); страдая от ревности, он погубил ее и погиб сам.

Зрелое творчество Николая Ильченко отмечено весьма любопытными характерными персонажами, среди которых Визирь, влюбленный в дочь шаха

Николай ИЛЬЧЕНКО — Спартак

Мехменэ Бану в «Легенде о любви» А. Меликова, комичный доктор Ломбарди в балете М. Чулаки «Слуга двух господ» по остроумной комедии К. Гольдони, приказчик Северьян в «Каменном цветке» А. Фридендера по сказам П. Бажова. Еще в 1960-х танцовщик поразил всех преобразованием отпетого Хулигана в лирического героя в балете Д. Шостаковича «Барышня и хулиган». Из этой разнохарактерной обоймы выделяется грозный хан Гирей в «Бахчисарайском фонтане» Б. Асафьева.

Если спросить сегодня тех, кто видел танцовщика на сцене, о его самой знаковой партии, многие, наверняка назовут Спартак из балета А. Хачатуряна и будут правы. Именно этот образ стал средоточием безупречной балетной техники и глубокого драматизма. Прима Большого театра Нина Тимофеева, находясь под впечатлением от выступления Ильченко в «Спартаке» во время московских гастролей театра, назвала его не только «профессиональным танцовщиком, но и актером высокого интеллекта». Балет шел в постановке Е. Чан-

ги, во многом продолжавшего линию Л. Якобсона, и Спартак в нем более монументален, даже статичен, чем в интерпретации Ю. Григоровича, но образ получился у артиста настолько убедительным, объемным и цельным, что сомнений в такой трактовке практически не возникало. В более поздней постановке «Спартак» тем же балетмейстером Ильченко превратился в Красса, но это уже была скорее роль, а не танцевальная партия.

Несмотря на принципиальные различия, явно было нечто общее в гладиаторе Спартаке и римском полководце Марке Антонии в балете «Антоний и Клеопатра», написанном Э. Лазаревым (на сюжет Шекспира), который поставил балетмейстер С. Дречин. С обольстительной царицей Египта в исполнении неотразимой Маргариты Окатовой они составили дуэт достойных друг друга сильных личностей. Эта характеристика относится и к самим артистам, и к их героям. Из наиболее яркого совместного творчества артистов нельзя обойти вниманием балет «Испанские миниатюры», авто-

*Жизель — Н. МЕНОВЩИКОВА,
Альберт — Н. ИЛЬЧЕНКО («Жизель»)*

ром либретто и постановщиком которого выступил Херардо Вилана Гомес де Фонсеа. В основу спектакля легли темпераментные испанские танцы, для некоторых из них пуанты не понадобились. В частности, для Соло в Сапатэаде — соревновании на крепость каблуков ботинок, популярном в Испании. Не менее зажигательным оказалось Поло, и по-настоящему знойным — Андалузское танго. В книге

Одиллия — М. ОКАТОВА, Зигфрид — Н. ИЛЬЧЕНКО («Лебединое озеро»)

И. Демченко «Маргарита, Марго, Рита божественная и земная» Маргарита Окатова очень тепло отзывается о своем партнере: «Сколько мы с ним станцевали вместе великолепной музыки — и в туфлях на каблучках, как характерные танцовщики, и в пуантах, как классические! И какой это был изысканный артист, бог мой, не передать словами!» Маргарита Петровна жалеет о том, что Николай Ильченко по окончании балетной карьеры не стал репетитором, поскольку была свидетельницей точных замечаний и полезных советов, которые он давал молодым танцовщикам на репетициях. Остается только предполагать, почему, завершив творческий путь как солист, Ильченко не продолжил его в качестве педагога: не поступало предложений или сам не проявил инициативу? А протанцевал он ровно столько, сколько полагалось артисту балета, ни больше ни меньше, посвятив свердловскому театру почти полтора десятилетия. Долгие годы бок о бок с ним работала концертмейстером его жена — Нонна Комарова. Потом семья переехала в Москву. Николай Ильченко остался без почетного звания, исполнив на свердловской сцене все возможные сольные балетные партии и это — вопиющая несправедливость! Говорят, обладал слишком независимым нравом.

Он ушел из жизни в 2012 году. Его Спартак почитатели помнят и поныне, а партнеры с уважением отмечают удивительный дар танцовщика и огромную отдачу, с которой он исполнял каждую партию. Хочется добавить: еще мастерство и вдохновение. Все это было свойственно Николаю Ильченко в полной мере.

«Русские сезоны в Париже» нынче в... Екатеринбурге

В ноябре-декабре 2019 года в Екатеринбурге прошел Международный фестиваль «Русские сезоны в Париже. 110 лет», посвященный юбилею начала масштабной акции по пропаганде русской культуры в Европе и мире. Продюсером «Русских сезонов в Париже» на протяжении двадцати лет являлся выдающийся русский деятель культуры Сергей Дягилев. Именно с его подачи мир узнал о блестящих отечественных художниках, танцовщиках и певцах. Фестиваль является данью памяти С. Дягилеву и позволяет привлечь внимание к красоте и богатству русской культуры, талантам современных представителей искусства России.

Инициаторы и участники фестиваля «Русские сезоны в Париже. 110 лет»: Уральский архитектурно-художественный университет, Ekaterinburg Fashion Week, лицей имени С.П. Дягилева, Екатеринбургский академический театр Урал Опера Балет, Studio Parisien des Arts et de La Mode (Франция). Проект поддержали министерство культуры Свердловской области, управление культуры Екатеринбурга, Генеральное консульство Франции в Екатеринбурге. Фестиваль прошел при участии Продюсерского центра Андреса Лиепы AL PRODUCTION, международной организации «Ассамблея народов Евразии», ассоциации AMSAR «Друзья Русских сезонов. XXI век» (Франция) и «Дягилев центра» (Пермь).

Открылся фестиваль выставкой художественных работ и арт-объектов «По следам Серебряного века...» в Уральском центре развития дизайна. Первая часть экспозиции состояла из работ учащих лица имени С.П. Дягилева, посвященных как самому деятелю культуры, так и основной теме «Русских сезонов» — балету. Вторая часть выставки была представлена работами студентов и преподавателей Уральского государственного архитектурно-художественного университета.

Перформанс «Ускользящая красота» УрГАХУ

В рамках фестиваля проходил конкурс работ студентов УрГАХУ по номинациям «Плакат», «Эскизы одежды», «Текстиль», «Скульптура и бумажная пластика». Состоялся показ фильма-балета «Возвращение Жар-птицы» Андреса Лиепы.

Центральным событием фестиваля стал гала-концерт на сцене театра Урал Опера Балет, посвященный «Русским сезонам», — уникальный по наполнению

программы. Перед началом концерта прозвучали записанные обращения в адрес организаторов и участников фестиваля от создателя проекта «Русские сезоны XXI века», народного артиста России Андреса Лиепы, президента Ассоциации AMSAR «Друзья Русских сезонов. XXI век» (Франция) Софии Даурановой — Лозе и кавалера ордена С.П. Дягилева, историка моды Александра Васильева.

Андрис Лиeпа:

«В далеком 1909 году «Русские сезоны» в Париже открыли окно в Европу русской культуре. Тогда Дягилев вывез русский балет на Запад, сейчас наш фонд имени Мариса Лиeпы возвращает его на Восток...

Я восстанавливал дягилевские спектакли в Марселе и Дрездене, в Риме и Петербурге, в Москве и Риге. Уверен, мировой зритель не должен быть лишен этих шедевров хореографии. Занимаясь реконструкцией этих балетов, мы воссоздаем их по архивным документам, старым фотографиям, воспоминаниям артистов и хореографов, которым посчастливилось видеть постановки. И самое интересное, что любой из восстановленных спектаклей удивительно современен, с мощной энергетикой, которая не устарела за 110 лет.

Я уверен, что часть этого имиджевого и серьезного отношения к дягилевским «Русским сезонам» существует благодаря вниманию со стороны зрителей. И благодаря энтузиастам, поклонникам искусства Русского мира. Только бережное отношение к нашему историческому прошлому поможет нам вместе сохранить настоящее и смело смотреть в будущее!»

София Дауранова-Лозе:

«Сердечно благодарю организаторов и участников Международного фестиваля «Русские сезоны в Париже. 110 лет» за возможность еще раз прикоснуться к важной истории в жизни русского балета. Тогда, в начале двадцатого века, «Русские сезоны» стали для парижан эстетической революцией. Находясь в поиске

новых форм, экспериментируя с пластикой, декорациями, музыкальным оформлением, антреприза Дягилева существенно опережала свое время. Сегодня «Русские сезоны» – не забытый артефакт. Русское искусство по-прежнему покоряет мировое пространство. Русский мир открывает имена мировой величины!».

Первое отделение гала-концерта открылось перфомансом «Ускользящая красота», созданным преподавателями и студентами Уральского архитектурно-художественного университета. Действо представляло собой синтез различных видов искусства – анимации, графики, танцев, музыки, совмещенных с дефиле платьев начала XX века и костюмов к спектаклям Дягилевских сезонов. Во втором отделении выступа-

Ученицы лицея имени С.П. Дягилева

Солистка балета театра Урал Опера Балет Елена КАБАНОВА

Работы студентов УрГАХУ

ли учащиеся старших классов хореографического отделения лицея имени Дягилева, которые исполнили как классические балетные постановки, так и современные. Артисты театра Урал Опера Балет, в числе которых есть и выпускники лицея, выступили с сольными номерами. Гала-концерт завершился одноактным балетом Brahms party в исполнении танцовщиков театра.

В рамках гала-концерта состоялось вручение премии общественного признания «СПАСИБО», учрежденной председателем регионального совета «Всероссийского совета

Из работ учащихся лицея имени С.П. Дягилева

Организатор фестиваля Надежда МАТЮХИНА и дизайнер Елена ПРОХОРОВА

местного самоуправления» А. Павловым. За личный вклад в сохранение и развитие русской культуры, воспитание подрастающего поколения были награждены инициатор проекта, профессор, заведующая кафедрой дизайна одежды УрГАХУ Людмила Кокорева и педагог-хореограф лицея имени Дягилева Людмила Щербакова. Кокорева многие годы организует в Свердловской области региональные конкурсы «Русский силуэт», «Рири», «Кутюрье года», «Авангард в жизни и моде», Недели моды в Екатеринбурге, участвует в выставках Союза художников, создает коллекции одежды (их более 30) для показов. Щербакова преподает классический танец в лицее больше 30 лет.

Генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален КОФФИНЬЕ

Людмила Кокорева:

«Сергей Дягилев, со свойственным ему чутьем, будучи талантливым организатором, экспериментируя с изобразительным, оперным и балетным искусством, объединил в своей театральной компании таких выдающихся творцов, как Михаил Фокин, Вацлав Нижинский, Тамара Карсавина, Ида Рубинштейн, Анна Павлова, Игорь Стравинский, Леон Бакст, Александр Бенуа, Николай Рерих и многих других – легендарные величины. Даже Коко Шанель мечтала войти в этот дягилевский круг. Влияние «Русских сезонов» на развитие моды в Европе невозможно переоценить. Студенты нашего университета год за годом в своих дипломных работах используют эту блестящую тему».

«Дягилев сделал три вещи: он открыл Россию русским, открыл Россию миру; кроме того, он показал мир, новый мир – ему самому» – писал его современник Фрэнсис Стигмюллер (американский писатель, биограф, переводчик). «Русские сезоны» стали неотъемлемой частью европейской культуры начала XX века и неоценимым вкладом в развитие искусства – мирового и, конечно, российского, вкладом, «работающим» и сегодня.

Тот, кто дарит волшебство

Главному режиссеру новоуральского театра кукол «Сказ», заслуженному артисту России Александру Мирошкину исполнилось 65 лет. Александр Данилович – признанный мастер, за 15 лет на посту главрежа он создал более 40 спектаклей. Многие из них получили высокие оценки критиков и жюри престижных фестивалей.

Александр МИРОШКИН

А ведь решение связать свою судьбу с театром Мирошкин принял практически случайно. В семье артистов не было, отец работал строителем и «богему» не сильно жаловал. Творческая жилка, впрочем, юному Саше была присуща всегда и давала о себе знать: он неплохо рисовал, с десяти лет играл на гитаре.

Сцена из спектакля А. Мирошкина «Сэмбо»

А с театром получилось вот что: как-то раз на прогулке с приятелями по набережной в родном Волгограде он увидел объявление о наборе в студию местного театра кукол и решил попробовать – почему бы нет?

Видов кукол множество – перчаточные, тростевые, теневые, планшетные... Александр научился работать со всеми. Театр стал для него не вторым домом – первым! Профессия в списке его жизненных приоритетов стоит на самой верхней ступени. В начале 1990-х Мирошкин приехал в Новоуральск – город благополучный по сравнению с другими в переживавшей не лучший период стране. И влился в дружную труппу театра кукол «Сказ».

Без ролей здесь никто не сидел, артистов и сейчас не много. Так что довелось Александру поиграть для маленьких горожан самых разных персонажей. Его

талант и музыкальность в театре оказались очень востребованы. Не раз за свои сценические работы он получал награды на разных фестивалях, в том числе в номинации «Лучшая мужская роль». В 2001 году Мирошкин удостоен звания «Заслуженный артист РФ».

В общем, за 25 лет как актер-кукловод Александр Данилович реализовал свой потенциал на сто процентов. И возникло желание попробовать что-то новое. Он пошел учиться вновь, на сей раз в Екатеринбургский театральный институт на специальность артиста драмы. Полученные знания позволили Мирошкину самому начать ставить спектакли.

Уже в 2003 году на сцене «Сказа» стали появляться его постановки, а еще через год он назначен главным режиссером театра. Его спектакли – умные,

неизменно добрые, в которых всегда есть над чем размышлять и есть кому сопереживать, – покорили сердца маленьких зрителей. Но и профессионалы – коллеги, члены жюри многочисленных фестивалей – эти постановки оценили по достоинству.

Его «Котенок на снегу», к примеру, получил диплом «За самый теплый спектакль» на фестивале театров кукол «Большой Урал – Приволжье», стал лауреатом областного конкурса «Камертон». «Ваня Датский» был назван лучшим спектаклем в профессиональном кукольном театре на театральном конкурсе «Территория культуры Росатом». На межрегиональном фестивале «Театральный АтомГрад» спектакль «Полторы горсти» тоже назвали лучшим. На еще одном «Камертоне» постановка Мирошкина «Сэмбо» получила главный приз конкурса. И таких работ у режиссера множество.

Сегодня мастер по-прежнему полон сил и увлечен творчеством. Его искренне любят и уважают коллеги. А вне профессии Александр Данилович – рыбак и фотограф, замечательный папа и уже дед! Его «полукруглая» дата – отличный повод пожелать нашему герою новых успехов на сцене, азарта и радости в жизни!

Лучшая по поэзии

Екатеринбургский библиотекарь признана автором лучшего стихотворения года.

Пресс-секретарь Свердловской областной библиотеки имени В.Г.Белинского Екатерина Симонова стала лауреатом престижной российской литературной премии «Поэзия».

Екатерина СИМОНОВА в программе «Стихи о СТРАНствиях» на открытии 12-го Екатеринбургского книжного фестиваля в «Белинке»

В номинации «Стихотворение года», являвшейся в конкурентной борьбе самой амбициозной и почетной, за право стать «лучшими по поэзии» соревновались 100 претендентов, среди которых было немало признанных корифеев и мэтров современной российской литературы. Победу Екатерина Симонова разделила с московским поэтом Дмитрием Веденяпиным.

Стихотворение-призер «Я была рада, когда бабушка умерла» содержит 58 строк и написано свободным нерифмованным стихом. Вот отрывок из него:

*«...Через неделю людьми был полон дом.
Бабушка днем и ночью говорила только с ними, знакомыми нам,
ни разу нами не виденными, мертвыми, довольными,
рассказывающими наперебой,
какой в этом году будет урожай,
как они рады встрече,
а что это за черный котёнок прячется в ванной?
При следующей нашей встрече не узнала меня,
как будто меня никогда и не было».*

Премия «Поэзия» была учреждена благотворительным фондом «Достоинство» и является преемницей национальной премии «Поэт», присуждавшейся с 2005 по 2017 год. Ее лауреатами становились в разное время

Евгений Евтушенко, Сергей Гандлевский, Виктор Соснора, Евгений Рейн, Олег Чухонцев, Тимур Кибиров, Инна Лиснянская, Наум Коржавин, Александр Кушнер, Олеся Николаева, Юлий Ким.

В этом году видоизмененная премия с увеличенным количеством номинаций вручается впервые. Однако она уже успела стать одним из наиболее резонансных событий в литературной жизни России, породив массу споров и дискуссий.

Учредители премии «Поэзия» заявляют, что ее цель – находить и поощрять выдающиеся произведения современной поэзии и

поэтического перевода, литературную критику, посвященную поэтическому творчеству. Поэты-лауреаты, а также названные жюри лучшими в своих номинациях переводчик и критик, это Григорий Кружков и Дмитрий

Кузьмин, получают весомое денежное вознаграждение.

Екатерина Симонова известна широкому кругу любителей поэзии. Родилась в Нижнем Тагиле. Ее стихи публиковались в журналах «Новый мир», «Урал», «Уральская новь», «Волга», «Новый берег», «Воздух», в антологиях «Современная уральская поэзия: 1997–2003», «Современная уральская поэзия 2004–2011» и других изданиях. Победитель турнира поэтов «Естественный отбор» (Екатеринбург, 2002), Большого уральского поэтического слэма (Екатеринбург, 2009). Лауреат премии журнала «Урал» за 2014 год в номинации «Поэзия». Финалист премии «Московский наблюдатель» (2017). Один из кураторов серии екатеринбургских поэтических чтений «Стихи о...». Выпустила пять книг стихов.

Присуждение премии «Поэзия» нашей землячке стало еще одной победой уральской литературы. Интересно, что Екатерина Симонова ведет свою литературную родословную из так называемой «Нижнетагильской поэтической школы», идейным вдохновителем которой был Евгений Туренко. Из этого же круга вышел и еще один ныне знаковый автор Алексей Сальников, недавний обладатель премии «Национальный бестселлер» за роман «Петровы в гриппе и вокруг него».

В Свердловской областной библиотеке имени В.Г.Белинского Екатерина работает с 2019 года. Является координатором Всероссийской литературно-критической премии «Неистовый Виссарион», которая была учреждена «Белинкой» в честь своего 120-летия и вручалась в этом году впервые.

«Песни любви и смерти» в диалоге двух культур

Почти 400 музыкантов и руководителей крупнейших концертных залов Европы и Азии, представляющих 13 стран мира, более пяти тысяч слушателей в зале и многотысячная аудитория прямых трансляций на протяжении восьми дней были «Евразией» – крупнейшим международным музыкальным фестивалем, который в пятый раз проходил в Екатеринбурге –

Открытие фестиваля «Евразия»

Фестивальная программа этого года была выстроена вокруг творчества выдающегося французского композитора XX века Оливье Мессиана, чья музыка звучала в нескольких концертах в самых разных исполнительских составах. Из сочинения Мессиана «выросла» главная тема фестиваля: «Песни любви и смерти». Лейтмотив «Евразии» – легенда о Тристане и Изольде – соединил европейскую музыкальную легенду Вагнера (в день открытия фестиваля) с ее индийским вариантом – симфонией «Турангалила» Мессиана, исполненной в его завершение.

Первый день фестиваля сразу стал кульминационным, благодаря долгожданной российской премьере оратории Ханца Вернера Хенце «Плот «Медузы». Основанное на реальной трагедии XIX века, запечатленной французским художником Теодором Жерико, произведение имело скрытый революционный подтекст, который предопределил сценическую судьбу оратории. На рубеже 1960-70-х годов она была запрещена к исполнению и только в настоящее время возвращается на европейские сцены. Для ее представления в Екатеринбург-

ге потребовалось расширение Уральского филармонического оркестра, к которому присоединились немецкие исполнители на редких духовых инструментах из Бохумского симфонического и Дортмундского филармонического оркестров, Государственной оперы Ганновера, Высшей школы музыки Нюрнберга. Участниками премьеры стали Симфонический хор Свердловской филармонии и хор мальчиков и юношей мужского хорового колледжа, а также приглашенные солисты – немецкие певцы Сара Вегенер (сопрано), Фальк Хольгер (баритон), и известный российский певец Владимир Огнев, исполняющий партию чтеца. Огромный состав исполнителей возглавил художественный руководитель фестиваля «Евразия», главный дирижер и художественный руководитель Уральского филармонического оркестра Дмитрий Лисс.

– Это исполнение оратории сильно отличается от тех, что мне доводилось слышать в Европе, – сказал гость фестиваля Михаэль Керстан, директор «Фонда Х. В. Хенце» (Германия). – Музыка звучит очень эмоционально, все оркестранты лично вовлечены в исполнение. Потрясающе работал хор, он очень точно воссоздал людскую толпу, охваченную отчаянием. Я очень рад, что мне удалось это услышать, и я

счастлив, что побывал на таком прекрасном фестивале.

— Для меня эта оратория — квинтэссенция развития немецкой культуры в XX веке, постэкспрессионизм, его музыкальный аналог, — делится Дмитрий Лисс. — За рубежом это произведение хорошо известно, известны его предыстория и сложная концертная судьба. Наверное, мы должны были взять на себя функцию представить это сочинение российской публике, тем более что наши слушатели ждут чего-то нового, незнакомого. На премьере звучало много благодарностей. Но даже спустя несколько дней ко мне подходили люди и говорили, что до сих пор находятся под впечатлением услышанного.

Впечатлений на «Евразии» было с избытком — шестикратный бис звезды мировой барочной оперы Юлии Лежневой и ансамбля La Voce Strumentale; первозданные грузинские песнопения ансамбля «Мдзлеvari»; великолепная певица Мария Остроухова, перевоплотившаяся в диковинную восточную птицу во время исполнения Мессиановского вокального цикла «Ярави», ее великолепный партнер Александр Шайкин; как всегда блистательный Михаил Плетнев...

Британский дирижер Оливер Зеффман, вставший за пульт Уральского молодежного симфонического оркестра, концептуально подошел к выбору программы, воплотив в ней одну из идей «Евразии» — слияние культур разных частей света. Музыка европейцев Элгара и Дебюсси соседствовала с симфоническими зарисовками Такемицу и азиатской темой «Чудесного мандарина» Бартока. Солировала в концерте моло-

Ансамбль «Мдзлеvari»

«Ярави» в исполнении Марии ОСТРОУХОВОЙ (меццо-сопрано)

дая британская виолончелистка, выпускница Кембриджского университета, победительница конкурса BBC «Молодой музыкант года» Лора ван дер Хейден. Концерт стал частью программы Года музыки Великобритании в России, который проводился отделом культуры и образования посольства Великобритании в Москве, при поддержке Британского Совета.

— Мы выбрали для фестиваля достаточно сложную музыку, — говорит дирижер, — хотелось взять как европейские произведения, так и что-то из Азии. Оркестр прекрасно справился

с задачей. Здесь нет такого, как в Великобритании, когда молодежный оркестр собирается для выступлений три раза в год. Уральская «Молодежка» — это тоже молодые музыканты, но они настоящие профи, коллектив находится в хорошей форме, у них много гастролей, концертов.

Фестивальную тему дополнил философски всеобъемлющий «Космос» фортепианного дуэта из Германии Андреаса Грау и Гётца Шумахера. Музыку Мессиана, Куртага, Крама, Штокхаузена, Бартока, Этвёша проиллюстрировал один из авторитетных создателей видеороликов к классической музыке, немецкий кинорежиссер и композитор Штефан Бёме.

— В нашей программе картинка неразрывно связана с музыкой, и тема «Космос» открывает огромный спектр возможностей, — сказал Штефан. — Были сделаны многократные пробы, прежде чем я смог приблизиться к этой теме визуально. Мы начали работу с изображениями, снятыми телескопом Хаббл, и дальше двигались в направлении абстракции, так

Звезда барокко Юлия ЛЕЖНЕВА и Дмитрий СИНЬКОВСКИЙ, руководитель коллектива La Voce Strumentale

Пианист Пьер-Лоран ЭМАР (Франция) на церемонии «Черемуховый пирожок»

как космос, в числе прочего, предполагает и своеобразные полеты философии. Я решился на эту визуальную абстракцию, потому что она подталкивает зрителя к размышлениям, дает новый опыт восприятия музыки.

Таким новым опытом для екатеринбургских слушателей стало и закрытие фестиваля. Честь для «Евразии» — вновь принять выдающегося французского пианиста Пьера-Лорана Эмара, который выступил в качестве солиста в фортепианном концерте Бартока и симфонии Мессиана. Его участие в фестивале, наполненном музыкой Мессиана, символично — Эмар был учеником композитора, а его интерпретации сочинений Учителя признаны в мире эталонными. Вместе с прославленным пианистом солисткой концерта выступила профессор Парижской консерватории Натали Форже, играющая на «волнах Мартено», электронном музыкальном инструменте, изобретенном в конце 1920-х годов. Совершенный для композитора тембр, символизирующий неземное начало, расши-

рил звуковую палитру образов «Турангалилы».

— Мессиан очень любил «волны Мартено», во многом благодаря ему инструмент получил такую популярность, — рассказала Натали Форже. — Огромная нежность, которая присуща этому инструменту, лежит в основе «Турангалила-симфонии». Эффект бесконечности звука, его цикличность очень важны для этого сочинения, а в сочетании с оркестром получается нечто магическое. Звук «волн Мартено» похож на человеческий голос, но поскольку это электронный инструмент, то и «голос» получается другим — более наполненным, вибрирующим, проникающим.

Натали Форже впервые приехала в Россию и отметила сильную энергетику коллектива, с которым довелось выступать. Этой зимой с Уральским филармоническим оркестром и Дмитрием Лиссом Натали предстоит дать еще два концерта — в январе-феврале «Турангалила-симфония» прозвучит для публики Москвы и Петербурга.

Музыкальную программу фестиваля «Евразия» дополнила

офф-программа с предконцертными лекциями, баттл художников, создававших картины на темы любви и смерти, а также общение с исполнителями на традиционных автограф- и фотосессиях.

Впервые за десять лет «Евразия» стала местом для обсуждения актуальных тем менеджмента в сфере музыкального искусства. В течение двух дней в Свердловской филармонии проходил Международный симпозиум «На пути к новой филармонии: Концертный зал нового времени». Впечатления о Екатеринбурге, евразийском фестивале и грандиозных планах Свердловской филармонии вместе с гостями симпозиума отправились далеко за пределы России. Традиционно каждый гость «Евразии» увез с собой символ фестиваля — вкуснейшие черемуховые пирожки, испеченные по традиционному уральскому рецепту.

А Свердловская филармония начинает подготовку к шестой «Евразии» и созданию нового зала, который должен быть построен в 2023 году к 300-летию Екатеринбургa.

В ходе международного симпозиума, который прошел в рамках международного музыкального фестиваля «Евразия», эксперты мирового филармонического сообщества высоко оценили проект нового зала Свердловской филармонии. Его презентация состоялась на церемонии открытия симпозиума, тема которого звучит: «На пути к филармонии: концертный зал нового времени». В числе участников симпозиума — руководитель проекта нового зала Свердловской государственной академической филармонии, заместитель директора бюро Zaha Hadid Architects (Великобритания) Кристос Пассас, а также руководители крупных европейских и азиатских концертных агентств, интенданты известных концертных залов, продюсеры и импресарио.

Миссия выполнима

«**Н**овый концертный зал будет не просто красивым и функциональным зданием, открывающим новые исполнительские и творческие возможности, он станет украшением города, создающим особое архитектурное пространство вокруг себя. Реализация столь масштабного и амбициозного проекта позволит Екатеринбургу войти в число самых именитых, востребованных концертных площадок Европы и мира», — сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Согласно концепции британского архитектурного бюро Zaha Hadid Architects, в Екатеринбурге появится не имеющий аналогов комплекс. Он будет состоять из четырех залов: два сохранят в историческом здании, еще два акустических зала общей вместимостью до двух тысяч мест построят рядом. Предполагается, что и залы, и фойе для зрителей, и парадная площадь перед филармонией, и преобразованный сад Вайнера будут пространственно взаимосвязаны. Основной новый зал предстанет в форме виноградника с креслами, окружающими сцену. Этот подход к организации про-

Губернатор области Евгений КУЙВАШЕВ и директор Свердловской филармонии Александр КОЛОТУРСКИЙ

странства концертного зала уже получил признание ведущих музыкантов мира, однако в России он будет применен впервые. Малый зал филармонии предполагается построить таким образом, чтобы симфонический оркестр выступал на фоне ландшафтной композиции сада Вайнера. Особое внимание авторы проекта намерены уделить вопросам акустики и созданию комфортных условий для всех зрителей, включая и детей, и пожилых, и людей с инвалидностью.

«Мы видели первые наброски и впечатление просто потрясающее. Мы уверены, что подобные проекты — это совершенно эпохальная вещь, которая открывает эру новых аудиторий и в Екатеринбурге, и в России. Я из

Гамбурга и на собственном примере могу сказать, что происходит, когда сочетается такой потрясающий архитектурный проект с замечательной акустикой. Наша аудитория выросла в три раза. Мы совершенно уверены, что и ваши аудитории так же значительно возрастут. Вы приведете сюда артистов и слушателей со всего мира», — сказал генеральный директор

Эльбской филармонии Кристоф Либен-Зойттер (Гамбург, Германия).

«От имени всего профессионального сообщества и правления Союза концертных организаций РФ хотелось бы выразить благодарность правительству Свердловской области и лично губернатору Евгению Куйвашеву за невероятное решение. Думаю, что вашему примеру последуют и другие губернаторы», — отметила директор Белгородской филармонии Светлана Боруха.

Деловая программа в формате международного симпозиума впервые включена в музыкальный фестиваль «Евразия», который проводится раз в два года, при поддержке губернатора Свердловской области.

Как в первом ряду...

– Я благодарен бывшему начальнику управления культуры Каменска-Уральского Юрию Николаевичу Гаргулю за то, что он настоял на выборе в городе именно нашего ДК для организации здесь виртуального зала филармонии.

Я был поначалу против, потому что требовалось делать ремонт, обеспечить достойное содержание зала, беспокоился за качество аппаратуры. В общем, эта затея казалась очень хлопотной и не очень востребованной.

На самом же деле, проект стал нашей гордостью, он приносит людям массу приятных впечатлений, – рассказал директор ДК «Современник» Олег Куликов.

Первые трансляции прошли в 2016 году. Вот что говорит директор городского филармонического зала Ирина Владимировна Кузьмина:

– Мне не часто удается побывать на виртуальных концертах в «Современнике», но раза два-три в сезон я обязательно туда приезжаю. Камера максимально показывает приемы музыкантов, технику их обращения с инструментами, открывает другие тонкости и даже «секреты» артистов. Это источник новых ярких эмоций. К тому же, в виртуальном режиме рождается иной, особый вариант общения зрителей – клубный.

Чтобы стать клубным местом, виртуальному залу потребовалось, прежде всего, стать местом красивым и доступным любителям музыки. Обратите внимание на определение «доступное место». В том смысле, что может прийти любой человек, причем бесплатно.

Мысль сначала даже не о залах, а о местах прослушивания концертов классической музыки для жителей отдаленных населенных пунктов области когда-то озаботила директора Свердловской академической филармонии Александра Николаевича Колотурского.

Сегодня этот простой и в то же время роскошный способ доставки музыки слушателям через новые технологии приносит ее людям, обделенным культурным наполнением жизни. Ведь, правда, – вьюжным вечером сидеть в библиотеке «медвежьего угла» и наслаждаться концертом Спивакова или американской джазовой дивы – это роскошь! Возможно, не по силам постаревшему меломану дальняя поездка по городу, а до родного ДК – рукой подать.

Вижу среди постоянных посетителей зала преданных филармонии слушателей, обладателей абонементов. Отзывы в журнале – одни восторги. Олег Валерьевич

Куликов всегда в курсе виртуально-концертных дел. Но и он, и Ирина Владимировна Кузьмина знают, что одного административного ресурса для яркой жизни, а не формального существования такого специфического, тонкого общественного формирования недостаточно. Должна жить душа зала, теплая, ответственная, понимающая потребности людей, которым дорога эта общность. И такой ангел-хранитель есть. Это Тамара Александровна Бобкова, председатель совета ветеранов УПКБ «Деталь». Лидер, организатор, хранительница традиций, которые уже есть у собрания зала. Например, всегда готов чайный стол, это – в антракте. У Тамары Александровны не только можно узнать репертуар на ближайшее время, она и сама активно участвует в его формировании. Известно, как дорожит своими активистами, волонтерами и вообще любителями музыки филармония, какие умеет делать подарки для них: желанные, дорогие меломанскому сердцу – концерты лучших в мире исполнителей. Поддерживает и иные увлечения своих слушателей. Так,

поддержала начавшую творить в уже зрелом возрасте художницу Нину Белову, устроив ее выставку в фойе концертного зала.

Я не перечислила все примеры служения филармонии и меломанскому братству Олега Куликова и Тамары Бобковой, их множество. Они оба горды этим служением, и впереди – новые встречи поклонников высокого музыкального искусства. И музыка будет звучать...

Олег КУЛИКОВ
и Тамара БОБКОВА

Зал виртуальных концертов
в ДК «Современник»

Лавровый венок дат и юбилеев

Нынешний учебный год и концертный сезон 2019-20 богат на юбилейные даты для Уральской государственной консерватории имени М. Мусоргского (УГК). Начиная с весны в стенах учебного заведения (впрочем, и за пределами УГК тоже) идут концертные программы, посвященные трем основным вехам в истории вуза. В первую очередь речь о 180-летию Модеста Петровича Мусоргского, чье имя носит единственное высшее учебное заведение в мире – наша консерватория. Второй по счету, но не по значимости, датой истории считают само рождение Свердловской консерватории (Уральским вуз стал в 1945-м), случившееся в 1934 году. Девятый десяток разменяла и кафедра оперной подготовки (сегодня – кафедра музыкального театра), сорокалетие отмечает оперная студия консерватории. Они подарили профессиональной сцене таких блестящих певцов, как Борис Штоколов, Светлана Зализняк, Николай Голышев, Наталья Мурадымова, Дмитрий Ульянов, Вера Азикова, Ирина Боженко – список можно продолжать и продолжать. Все юбилейные торжества уральской консерватории, которые начались в октябре в Москве и завершились в декабре в Екатеринбурге, были собраны под эгидой одного фестиваля «Дилетант» – Гений – Пророк», посвященного Мусоргскому.

Одновременно с фанфарами торжеств, в Уральской консерватории музыка звучит и движет все и вся ежедневно. Что происходило во время и накануне юбилейного марафона внутри вуза, рассказали педагоги: заведующий кафедрой композиции, профессор Анатолий Нименский, заведующая кафедрой музыкальной звукорежиссуры Татьяна Комарова и проректор по науке Елена Полоцкая.

Анатолий НИМЕНСКИЙ:

– Думаю, вполне справедливо сказать о том, что кафедра композиции чувствует дыхание времени и старается сделать все, чтобы выпускники ощущали себя комфортно в профессиональной сфере. Каждый студент претендует на свой самобытный мир. Ну, а мы помогаем осуществиться мечтам, раскрыть внутреннее звучание молодых музыкантов.

Всегда стоим за то, чтобы пробовать новое. Например, современная нотация. Запись сов-

Уральская консерватория имени М.П. Мусоргского и памятник композитору

ременного произведения часто резко отличается от того, к чему мы привыкли. Совсем другие знаки звуков. В итоге исполнитель может не понять заложенного в музыке. Вот такая дисциплина появилась у нас лет пять назад.

Очень помогает кафедра звукорежиссуры. В рамках общих

композиторских поисков электронная музыка и акустические средства активно использовались всегда, но при такой профессиональной студии, которая есть в консерватории сегодня, конечно, композитор имеет возможность работать с любыми направлениями.

Татьяна КОМАРОВА:

— В основном работа кафедры музыкальной звукорежиссуры связана с творчеством консерватории в целом. Все, что происходит в вузе, для истории должны обеспечивать мы: записать, сохранить в архиве для последующего издания. Мы постоянно развиваемся. Очень хорошо себя показывает направление компьютерной музыки — звуковое программирование. Я считаю, в консерватории электронной и компьютерной музыке необходимо уделять должное внимание, такова современная тенденция, невероятно востребованная. В УГК за четыре года готовим многогранного синтетического специалиста. Уже были два выпуска. И ребята профессионально устраиваются, реализуют себя. Хотя я очень за них переживала первое время, ведь нет такой должности «аранжировщик». Но само по себе это мастерство сегодня очень востребовано. Кроме того, появляется возможность развивать академическое направление компьютерной музыки, что, безусловно, необходимо использовать. Успех же направления во многом зависит от того, как мы станем его формировать и развивать. Поскольку направление совсем молодое, пробуем применять разные методики. И пока дело идет успешно.

В учебный план я встроила кое-что из подсмотренного у коллег в венской академии медиаискусств. К слову, меня удивило и обрадовало, что одним из важнейших предметов в Европе является «слуховой анализ». Академический, классический анализ электронных фонограмм и мы включили в программу обучения.

Председатель Союза композиторов Свердловской области Александр ПАНТЫКИН поздравляет ректора УГК Валерия ШКАРУПУ

Народный артист России, педагог по вокалу, профессор Николай ГОЛЫШЕВ

Народная артистка России, педагог по вокалу, профессор Светлана ЗАЛИЗНЯК

Елена ПОЛОЦКАЯ:

— Расскажу все же немного о торжествах. Основные программы консерватория провела в ноябре. Каждая кафедра представила праздничную программу. В завершение — симфонический вечер. И, конечно, ожидавшаяся всеми премьера нашей оперной студии «Сорочинская ярмарка».

В 2019 году мы отметили еще несколько юбилейных дат, о которых, возможно, известно не всем. Тем не менее, не сказать о них нельзя. 85 лет празднуют два наших старейших педагога. Да, да, они родились в один год с консерваторией! Профес-

сор кафедры хорового дирижирования Нина Григорьевна Грошикова и Ирина Габдуловна Стояновская, которая до сих пор руководит аспирантурой. В уходящем году 80 лет исполнилось заведующей кафедрой сольного пения, народной артистке РСФСР, профессору Светлане Васильевне Зализняк. Такую же дату отмечает еще один чудесный педагог — профессор кафедры теории музыки Людмила Константиновна Шабалина. И, наконец, 90-летие встретил потрясающий педагог, блестящий певец, народный артист России, профессор Николай Николаевич Голышев.

Не вместо, а вместе

Первым «номером» праздничной программы в череде юбилейных торжеств стал концерт симфонического оркестра Уральской консерватории в московском театре «Новая опера». Эта столичная сцена фактически есть место сосредоточения уральских талантов. Выбор символичен еще и потому, что этот театр был основан уникальным, блестящим дирижером, выпускником Уральской консерватории Евгением Колобовым. Сегодня «Новая опера» носит его имя, руководит же коллективом тоже наш земляк, певец, пианист Дмитрий Сибирцев. Служат здесь и дирижер Дмитрий Волосников, и обладательница незабываемого оперного сопрано, уралочка Ирина Боженко. И симфонический оркестр УГК был удостоен чести играть на одной сцене с потрясающими солистами. Дирижировал в тот день Роман АРАНБИЦКИЙ. Мы беседовали с маэстро незадолго до торжественного вечера.

— Роман Александрович, в «Новой опере» состоится ваша премьера в роли дирижера симфонического оркестра Уральской консерватории?

— С оркестром я только начинаю знакомство, но поработать с музыкантами на сцене уже имел честь. Это произошло летом. Симфонический оркестр УГК второй год является участником ежегодного фестиваля музыки и искусств «Тремоло» в Тольятти. В тот момент руководителем оркестра еще был Андрей Колясников и именно он вел подготовку к фестивалю. Но за десять дней до поездки, в силу сложившихся обстоятельств, попросил заменить его на репетициях и дирижировать оркестром на самом «Тремоло». Кстати, после фестиваля наш оркестр отправился в Москву и выступал в театре «Но-

Оркестр УГК, дирижер Роман АРАНБИЦКИЙ

вая опера», так что октябрьский концерт — уже второй на этих подмостках.

— Как чувствуете себя в новой роли? Ведь раньше вы занимались хормейстерской деятельностью?

— Действительно, у меня очень скромный оркестровый

опыт. Поэтому, во-первых, было беспокойно от премьерного соприкосновения конкретно с этим коллективом, а во-вторых, от одного из первых взаимодействий с оркестрами вообще. Много волнений и преодоления себя. Я очень признателен ребятам, которые ездили на «Тремоло»,

Композитор Вадим БИБЕРГАН
и певец Павел ЗВЕРЕВ

Домбристки Наталья НАСИРОВА
и Александра ПИЛЬНИКОВА

Солистка Московского детского
музыкального театра
имени Н. Сац Вера АЗИКОВА

за работоспособность и полную отдачу, за то, что не отгородились от неизвестного, непонятого человека. Я видел встречную открытость. Мне кажется, что уже тогда мы начали понимать друг друга и сейчас постепенно находим общий язык. Под управлением Антона Шабурова и Андрея Колясникова оркестр действительно вырос в серьезный коллектив, концертрующий оркестр, со своими планами, собственным концертным сезоном. Конечно, надо поставленную моими предшественниками планку держать.

– Что хотели бы привнести в жизнь коллектива?

– О чем-то глобальном еще говорить рановато. Думаю, первостепенная моя задача – наладить контакт и взаимоотношения с коллективом, как, впрочем, любому новому руководителю. Нужно установить тональность общения, наладить микроклимат. Чтобы не было между оркестрантами и дирижером непонимания, чтобы у музыкантов не возникало вопроса, как в известной книге «Путеводитель по оркестру»: «Кто этот человек? И почему он там машет руками?».

Хочется сохранить все накопленное. Удастся ли мне добавить что-то еще, обогатить оркестр? Надеюсь, да, но это возможно осуществить только со време-

нем. Сейчас мне комфортно, ребята отвечают на мои просьбы, поддерживают намерения, что заставляет оптимистически смотреть в будущее. Кстати, что касается моих задумок, очень хотелось бы сделать традицией выступление каждого участника вместе с оркестром в качестве солиста. Хотя бы раз в сезон. Можно поработать с относительно небольшими концертными формами. Важно, что подобные выступления способствуют повышению уровня каждого музыканта, раскрывают неизвестные его стороны. Кроме того, мне хочется, чтобы ребята играли репертуар не по указке, а то, что им самим бы захотелось, это будет их мотивировать. Ведь, согласитесь, любым коллективным искусством имеет смысл заниматься только тогда, когда всем интересно.

– Начать дирижерскую карьеру – это было ваше желание?

– Намерение учиться и заниматься именно симфоническим дирижированием родилось очень давно. Долгое время его не удавалось осуществить. Я активно работал в филармонии на должности главного хормейстера симфонора. Несколько раз порывался взяться за осуществление своей мечты, но все обстоятельства не складывались. Когда мои трудовые взаимоотношения с филармонией близи-

лись к завершению, я поступил учиться к Александру Скульскому в Нижний Новгород. Я не прохожу полный пятилетний курс, как молодые дирижеры, но обучаюсь по программе профессиональной переподготовки.

– Будете скучать по тому, чем занимались раньше?

– Я ведь и не прощался. Продолжаю преподавать на кафедре хорового пения в УГК. Вместе с теперь уже своим оркестром выхожу к консерваторскому хору. Для меня симфоническое дирижирование – это не вместо, а вместе. Это же потрясающее расширение возможностей. Признаюсь, в симфонической музыке меня больше всего привлекают те жанры, которые так или иначе связаны с пением.

– Оркестр в полном составе уже выступил на сцене Свердловской филармонии. Чем интересен этот юбилейный концерт?

– В большом концерте, посвященном всем нашим нынешним консерваторским юбилейным датам, свое мастерство показали несколько коллективов УГК: оркестры народных инструментов, духовой и симфонический. Мы исполнили русскую оперную музыку. Так решили еще и потому, что 2019 год посвящен театру. В частности, представили увертюру к опере «Руслан и Людмила» Глинки и интродукцию к опере Мусоргского «Хованщина», более известную как «Рассвет на Москва-реке». Завершили программу ярчайшим оперным сочинением «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» Бородина. Звучали и формально по жанру нетеатральные произведения, но совершенно театральные по духу, например, концерт № 5 для фортепиано с оркестром Прокофьева.

Солистка Московского театра имени К. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко Лариса АНДРЕЕВА

Лауреат международных конкурсов, ассистент-стажер Уральской консерватории Валентин ПОПОВ

Гоголевская «Ярмарка» и сны Мусоргского наяву

Одним из наиболее ожидаемых событий юбилейного года Уральской консерватории, безусловно, стало возрождение оперы «Сорочинская ярмарка» (в двух актерских составах). Поставить новый спектакль оказалось реальным благодаря губернаторскому гранту, выделенному на юбилейные торжества. Конечно, опера Мусоргского была выбрана не случайно. Именно с нее началась история Оперной студии УГК ровно 40 лет назад. Впрочем, причин, по которым выбор пал именно на «Сорочинку» довольно. Об этом рассказывают авторы постановки — заведующий кафедрой музыкального театра, руководитель Оперной студии, профессор Павел Коблик и дирижер оперно-симфонического оркестра УГК Сергей Царегородцев.

Павел КОБЛИК: — Во главе причин — юбилей Модеста Мусоргского и 40 лет с той самой первой постановки «Сорочинской ярмарки». К слову, тогда, в 1979-м, в первом официальном спектакле студии на сцену в роли Хиври выходила несравненная Светлана Зализняк. Сегодня профессор Зализняк наблюдала за действием из зала, переживая за своих студентов. Ну, и, кроме всего прочего, к празднику хотелось поставить спектакль комедийный. Хотя, безусловно, «Сорочинская» неоднозначна по своему содержанию, по-гоголевски насыщена подтекстами. И все же, опера эта яркая, вызывающая массу положительных эмоций.

— Спектакль получился замечательным. Истинное наслаждение и от визуальной картинки. Потрясающая работа с колористикой художника-постановщика Дарьи Бочкаревой.

Павел Коблик: — Грандиозная работа, действительно. Когда в постановку вкладываются грантовые средства, как в нашем случае, выходит совершенно иной качественный материал. Мы получили уникальную возможность полноценно поработать с декорациями, с костюмами, занять оркестр. Это очень ценно.

— Единение профессиональных артистов и студентов на одной сцене создает невероятный энергетический эффект: мэтры

Александр ГУРВИЧ
в роли Модеста Мусоргского

словно заряжаются, молодые ребята делают качественный скачок.

П.К.: — Да, на мой взгляд, сама возможность совместной работы уникальна для обеих сторон. Мы давали спектакль дважды, и каждый выход получился по-своему хорош. В одном роль Хиври играла наша оперная дива, лауреат премии «Золотая Маска» Надежда Бабинцева, а в другом на сцене была студентка Женя Шарыгина. И Хивря получилась у Жени совсем другая. Персонаж, сыгранный профессионалом и студенткой, становился совершенно по-разному увиденным. Но были роли, которые, нам показалось, могут прорисовать только определенные артисты. Так, Кума оба

Сцена из спектакля

раза представлял солист театра мюзикла Свердловской детской филармонии Алексей Глухов, а Черевика — любимец публики, солист Пермского академического театра оперы и балета Гарри Агаджанян. Громогласный, крупный Черевик был совершенно бесподобен, публика восторженно принимала его.

Очень важно было претворить в жизнь сценическое соприкосновение профессиональных артистов и студентов. Это серьезная учебная работа, совмещенная с творческой. Работали мы все на подъеме.

— **С какими сложностями пришлось столкнуться при постановке спектакля?**

Сергей ЦАРЕГОРОДЦЕВ: — В первую очередь мы столкнулись, конечно, с тем, что данная редакция это не Мусоргский, а отчасти Шебалин и Ламм. Ведь, когда ты берешь в руки оркестровку, написанную самим композитором, то видишь определенную цельность, смелость, одно направление. Когда же оркестровка дописывается авторами менее высокого полета, с меньшей смелостью, прямоотой, то теряется некая цельность. Мне кажется, что нам как раз очень не хватает для полного наслаждения композиторского хулиганства, новаторства, присущего Модесту Петровичу.

— **В спектакль введен очень интересный персонаж — сам Мусоргский. Находка прекрасно вплетена в ткань постановки и пришлась по вкусу публике.**

П.К.: — Пожалуй, это вторая, но уже положительная сторона неоконченности оперы. У нас возникла мысль совместить, казалось бы, несовместимое: документальные моменты жизни самого композитора и произведение. Мы вплели историю

Сцена из спектакля

нелепой смерти Мусоргского в канву гоголевской повести. Спектакль начинается безмолвным пластическим рассказом, постановку которого (как и всю хореографическую линию в спектакле) великолепно воплотил режиссер по пластике, он же исполнитель роли композитора Александр Гурвич. И на протяжении всего оперного действия Мусоргский рядом, он наблюдает, жалеет своих героев, соперничает, молча страдает вместе с ними. Мы сделали сцену «Сон Парубка» (которую вообще не всегда включают в оперу) точкой пересечения реальности и потустороннего мира. Фактически «Ночь на Лысой горе» — не то

фантазия, не то сон умирающего композитора, где вся гоголевская чертовщина сплелась в нашей постановке в диком танце с другими персонажами опер Мусоргского. Такое получилось гоголевско-мусоргское сумасшествие.

Кстати, в «Сорочинской» гоголевская речь героев практически полностью перенесена в оперу. Невероятно внимательно к этому отнесся Мусоргский. Комическая опера — лишь ширма, за которой масса драматических смыслов. У Мусоргского, как и у Гоголя, все смешное граничит с грустным, трагическим. «Сорочинская ярмарка» не плоская картонка, где уместен исключительно смех. И одна из наших задач — вырастить из студентов глубоких, настоящих актеров-профессионалов. По большей части сейчас ребята заняты в массовых сценах, но видны уже сегодня и серьезные сольные работы. Есть, кстати, для «Сорочинской» состав полностью студенческий. Полагаю, во втором семестре, к госэкзамену, покажем именно его. Во всяком случае, студентам это обещано.

Евгения ШАРЫГИНА (Хивря), Гарри АГАДЖАНИЯН (Черевик)

Оркестр духовых инструментов и смешанный хор студентов УГК

Гала-созвездие

Отмечая торжества, Уральская консерватория принимает гостей и на своей площадке, и отправляется разделить праздник с коллегами. Еще один замечательный зал стал точкой грандиозного действия – Большой зал Свердловской государственной академической филармонии.

Поздравлений была масса: от представителей министерства культуры России, областных органов власти – губернатора, Законодательного собрания, министерства культуры, от администрации Екатеринбурга, Свердловского областного Союза композиторов, попечительского совета УГК, от тех же, кто прибыть не смог, теплые слова переданы

в поздравительных адресах и телеграммах. Безусловно, большая часть публики в зале имела отношение к консерватории: кто-то учился, кто-то работал, кто-то просто дружен с музыкальным вузом. Потому, вероятно, обстановка была совсем не помпезной, располагающей к общению и, конечно, восприятию прекрасной музыки. А в этом деле кон-

серватория в целом и каждый ее коллектив в частности имеет безупречную репутацию.

В праздничный вечер публика рукоплескала трем оркестрам и хору консерватории. Все представленное переносило слушателей в разные эпохи, стилевые направления, подарило возможность насладиться звуками самых разных инструментов: от домры и баяна до флейты и скрипки. Право выступить первым было дано оркестру народных инструментов под управлением Натальи Карамышевой. Бесспорно, это один из сильнейших в своем направлении коллективов на Урале. Играли оркестровые сочинения уральского композито-

Руководитель и дирижер оркестра духовых инструментов УГК
Юрий БУЧУКОВ

Оркестр народных инструментов УГК
под управлением Натальи КАРАМЫШЕВОЙ

В зале — аншлаж

Оркестр духовых инструментов УГК под руководством Юрия БУЧУКОВА и смешанный хор студентов УГК

ра Андрея Бызова «Ярмарка» и «Виталинка». Во втором солировал на балалайке заслуженный артист России Юрий Гаврилов, как никто умеющий в буквальном смысле эмоционально играть с залом. Звучала мощнейшая по перепадам настроения «Фантазия на тему русской народной песни «Ноченька»» Владимира Подгорного. Интродукция к Тарантелле Пабло Сарасате в домровом звучании от профессора Светланы Мусафиной потрясла проникновением иностранного сочинения в русскую ментальность. Громогласная и яркая «Рассыпуха» Виктора Гридина в исполнении солиста ансамбля «Изумруд» Рината Якупова стала

яркой точкой выступления оркестра.

Следующая часть концерта была отдана оркестру духовых инструментов УГК под руководством заслуженного артиста России Юрия Бучукова. Духовая патетика, словно подтверждение юбилейной значимости, внесла особые праздничные краски. В программе звучали марш Петра Чайковского «Русский добровольный флот», вальс Иона Ивановича «Дунайские волны», пьеса Флойда Верле «Золотой век ксилофона». Гости насладились единением духового оркестра и смешанного хора студентов УГК под управлением заслуженного артиста РФ Владимира

Завадского, исполнивших «Богатырские ворота» Мусоргского в обработке выпускника дирижерско-хорового отделения УГК Сергея Цивилева. Завершилось отделение «Картинками с выставки» Мусоргского.

Во втором отделении концерта сцена принадлежала симфоническому оркестру консерватории под управлением Романа Аранбицкого. Молодые музыканты дарили публике произведения Михаила Глинки, Сергея Прокофьева, Александра Бородина и, безусловно, одного из виновников торжеств великого Модеста Мусоргского, имя которого Уральская консерватория носит с 1939 года.

Столичные подмостки театра «Новая опера» собрали на юбилейный концерт Уральской консерватории артистов, для которых УГК не просто вуз, но альма-матер. На сцену вышли солисты Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Лариса Андреева, Наталья Мурадымова, Дмитрий Ульянов, солистка Московского государственного академического детского музыкального театра имени Сац Вера Азикова. Консерватория принимала поздравления от любимых уральцев, в прошлом своих студентов и преподавателей: легендарных композиторов Вадима Бибергана и Людмилы Лядовой. В зале присутствовали и те люди, кто по долгу службы свою нетворческую жизнь связал с жизнью консерватории. Среди гостей был член Совета Федерации России, в прошлом губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Поздравления прозвучали от представителей Московской консерватории, Российской академии музыки имени Гнесиных, Московского института музыки имени Шнитке, Российской государственной специализированной академии искусств, других учреждений культуры.

Сочиняя музыку по-уральски

80 лет назад, 16 мая 1939 года – официальная дата рождения Союза композиторов Свердловской области. Именно в тот день прошло первое собрание советских композиторов города Свердловска. Правда, история, предшествовавшая возникновению Союза, началась раньше – с прибытием на уральскую землю в 20-х годах прошлого столетия плеяды звездных композиторов. Оглянуться назад, окунуться в водоворот музыкальной истории нам помогла заведующая отделением «Теория музыки» Свердловского музыкального училища имени Чайковского, член Союза композиторов, музыковед Ирина ВИНКЕВИЧ:

— И спокон веков наши город и область славились истинными, в том числе и музыкальными, творениями. Кроме того, приезжали сюда работать невероятно интересные талантливые люди. Скажем, чех Ян Тихачик, приглашенный на один из уральских заводов в качестве специалиста по поднятию музыкальной культуры. Он в свое время написал польку-мазурку, посвященную Свердловску. Были и местные специалисты, многие из которых получили столичное образование. Один из них – композитор Василий Степанович Цветиков, ставший у нас первым директором музыкальных классов. Еще одна важная фигура в истории уральского композиторства – Сергей Васильевич Гилев. С его именем связано становление хоровой культуры на Урале (организовал первую мужскую певческую капеллу).

Зарождение композиторской школы на Урале было связано с тем центром, который формировался благодаря Илье Захаровичу Маклецкому, потому что построенный им концертный зал Маклецкого стал центром культуры и концертной, музыкальной жизни.

В 1912-м году у нас были открыты музыкальные классы –

Концертный зал Маклецкого. Екатеринбург. XIX век

именно из них произросло музыкальное училище. С училищем оказалось связано и становление композиторской школы. Ситуация в послереволюционной России была крайне неуравно-

Маркиан Петрович ФРОЛОВ

вешенная как с точки зрения экономического, так и культурного развития. Тогда сложилась практика, когда профессоров столичных консерваторий отправляли в отдаленные регионы для проведения совместно с национальными кадрами важной работы по просвещению и обучению. Нечто подобное произошло и у нас.

И вот тут стоит вспомнить о прибытии в Екатеринбург в конце 1920-х годов звездной команды выпускников Московской, Ленинградской, Киевской, Одесской консерваторий: Маркиан Фролов, Виктор Трамбицкий, Василий Золотарев, Николай Бакалейников, другие значимые музыканты и композиторы.

*Илья Захарович
 МАКЛЕЦКИЙ*

Наверное, ключевое имя – Маркиан Петрович Фролов. Он был родоначальником трехступенчатой системы музыкального образования, открыв опытную музыкальную школу. Он думал, что приехал работать в консерваторию, а оказалось, в училище. И он стал систему образования расширять. В 1934 году открылась консерватория. Тогда выпускники училища получили возможность дальнейшего профессионального развития. В 1936 году благодаря и усилиям Фролова была открыта филармония, оркестр радиокомитета преобразован в симфонический.

Казалось бы, издалека, но вот он, важный рубеж. В 1932 году в стране, в ответ на очередное постановление ЦК о перестройке литературно-художественных организаций, были упразднены все творческие объединения, которые существовали: в живописи, литературе, музыкальном искусстве. На смену им пришли творческие союзы. Тогда они и были организованы. И вот Фролов создал оргкомитет, который взял на себя миссию упорядочить, поддержать молодых. Этот комитет на протяжении семи лет вел оргработу. И весной 1939 года завершилось формирование творческого союза. Это год достаточно символический, поскольку это не только создание Уральского союза композиторов, который возглавил, конечно, Фролов, но именно в 1939-м был первый выпуск того первого уральского композитора, который прошел пятилетний курс обучения у Фролова в консерватории. В 1934 году она открылась, в 1939-м студент сдал выпускной экзамен. И вот тогда впервые филармонический оркестр исполнял произведе-

Известные уральские композиторы И. ЗАБЕГИН, В. ГОРЯЧИХ, М. БАСОК, Л. ГУРЕВИЧ

ния выпускника консерватории. Эта традиция продолжалась 79 лет, и, к сожалению, именно в год юбилея была впервые нарушена...

Борис Дмитриевич Гибалин, который впоследствии был одним из крупных композиторов и, кстати, ректором консерватории и председателем нашего Союза композиторов – личность достаточно интересная. Он был благородных кровей, и ему потребовалось проработать год на производстве, чтобы «подправить» свою родословную и иметь право поступить в музучилище. Еще одно имя – Василий Золотарев. Фигура тоже весьма любопытная. Стоит сделать небольшой экскурс. Все, кто были мной названы, включая приехавшего в 1939 году Александра Григорьевича Фридендера, это действительно личности уникальные, потому что они несли в себе память культуры. Они учились у великих педагогов: Штейнберга, Римского-Корсакова, Балакирева. Это та преемственность, которая и позволила формировать традицию уральской музыки. Так вот, одной из личностей, стоявшей у истоков уральского композиторства, был Василий Золотарев, выпускник придворно-певческой капеллы, учив-

шийся у Балакирева. Правда, он пробыл у нас в городе совсем недолго, года два преподавал в училище, организовал первый факультатив по композиции. И у него учились шесть студентов, одним из которых был Гибалин, потом поступивший в консерваторию и окончивший ее у Фролова.

Неоднократно менялось название союза композиторов. Самое главное, что организация стала прирастать. В консерватории прочно закрепилось историко-теоретическое отделение, открывшееся в 1936 году. Здесь параллельно с теоретиками воспитывали будущих композиторов. Начинали Фролов, Трамбицкий, а далее – педагоги, которые сами были выпускниками. Крупные фигуры, воспитавшие плеяду композиторов. Например, Николай Михайлович Пузей – олицетворение уральского композиторства. Родом из глубинки, поработавший на заводе, он поступил в консерваторию, потом ушел на фронт, вернулся, окончил вуз. Впоследствии стал ведущим педагогом, долгое время возглавлял кафедру композиции. Был и председателем Союза композиторов. Для этого человека уральская тема была своей, кровной, настоящей.

Если говорить об отличительной черте уральской школы, то она связана с историей и особенностью культуры родного края. И, как ни странно, первым тут оказался именно Фролов. Он приехал из Петербурга, но в 1932 году написал «Поэму об Урале», первое произведение, связанное с уральской темой. Поставлена она была громко, ярко, на сцене оперного театра. В дальнейшем эта тема осваивалась по-разному: это, например, народные песни, которые звучат в сочинениях, позволяя чувствовать и вкус, и аромат, и специфику уральской музыки.

В 1960-70-е годы наши композиторы пережили явление под названием фольклорная волна. И, конечно, без нее невозможно представить Николая Пузеля или Маргариту Кесареву, у которой эта тема стала основополагающей.

Если говорить о знаковых фигурах, которые и для страны, и для мира представляют лицо уральского композиторства, без-

Евгений РОДЫГИН

Диплом лауреата форума «Общественное признание России», которого удостоен композитор Евгений Родыгин

условно — Владимир Кобекин. Музыкант, который вышел на другой уровень существования именно современного композиторства. Творческая личность, уникальная! Он написал более 20 опер, каждая из которых была поставлена, причем, не только в Екатеринбурге. «Пророк» его был удостоен Госпремии. Крупнейший симфонист! Одна из ключевых фигур, кото-

рая концентрирует в себе образ уральского композитора.

Ну и, конечно, нельзя не назвать таких мастеров, как Анатолий Нименский, Григорий Белоглазов, Вадим Биберган, Владислав Казенин, Евгений Родыгин, Леонид Гуревич, Арсений Попович, Игорь Забегин, Ольга Викторова.

Полагаю, что Союз композиторов нужен, чтобы как-то создать какую-то поддержку. Сегодня композитору одному очень трудно пробиться. Сегодня эта профессия испытывает колоссальные трудности и существует только как прикладной элемент: музыка к спектаклям, музыка для кино. Пробиться, не

имея возможностей финансовых, чтобы исполнить какое-либо серьезное произведение — это просто улыбка Фортуны... Думаю, что поддержка молодых (и не только) композиторов — как это было когда-то — и дело профессиональной чести, и долг перед родным краем, его культурой.

Аплодисменты композиторам от музыковедки Ирины ВИНКЕВИЧ

Председатель Союза композиторов Свердловской области Александр ПАНТЫКИН

Всё звучало в одном Доме

Союз композиторов Свердловской области отметил свое 80-летие. Бурно, масштабно, с фейерверками? Не совсем. Скорее, удивляя новыми идеями. Еще перед началом юбилейных торжеств председатель творческого союза, композитор Александр ПАНТЫКИН рассказал, какие события «аккомпанируют» круглой дате.

— Придумана интересная программа, состоящая из четырех частей. Первая — создание книги-буклета о членах союза, о мероприятиях, проведенных организацией. О прошлом, настоящем и будущем союза. Издание подготовили музыковед Лариса Барыкина и композитор Валентин Барыкин. Нам захотелось создать что-то, что можно будет сохранить, поставить на полку. Министерством культуры области нам была предоставлена субсидия для осуществления публикации.

Нам необычайно важно иметь возможность общаться с хорошими музыковедами. Но для этого и для того, чтобы музыковеды вообще были, с ними надо как-то работать, их необходимо готовить. Именно для наших коллег мы проводим конференцию, где профессионалы могли бы высказать свое мнение о сегодняшнем состоянии уральской композиторской школы.

Камерный праздничный концерт избранных произведений наших композиторов пройдет в пространстве «Живого театра». А самое важное событие — иммерсивный концерт в екатеринбургском Доме актера. На нескольких площадках одновременно здесь представят свои произ-

Поздравление и подарок от братских творческих союзов — СТД, художников и писателей

ведения композиторы нашего союза. Слушатели могут прийти и познакомиться с творчеством многих авторов бесплатно. Тако-го еще не бывало...

По этой «наводке» мы и побывали на беспрецедентном юбилейном событии. Организаторы собрали в программе иммерсивного концерта в Доме актера как творчество авторов старшего поколения, так и представителей нового движения уральской композиторской школы. Основой были камерные произведения для разных составов: от вокального дуэта до инструментального квинтета, выходившие нон-стоп к зрителям сначала в фойе второго этажа, затем в большом зале.

Поздравления юбиляры принимали тоже в большом зале Дома. Саксофоны возвестили о начале церемонии мелодиями Евгения Родыгина. На сцену вы-

ходили коллеги из творческих союзов Свердловской области. Приветствовать уральских коллег прибыл ответственный секретарь Союза композиторов России Павел Левадный.

Он зачитал поздравительное письмо от председателя совета СК РФ Алексея Рыбникова и вручил грамоты нашим композиторам. Теплые слова поздравлений звучали от представителей министерства культуры Свердловской области, начальника управления культуры администрации Екатеринбурга Ильи Маркова, директора

Свердловского музыкального училища имени П. И. Чайковского Александра Важенина и директора Свердловской государственной детской филармонии Людмилы Скосырской. В свою очередь, председатель Союза композиторов Свердловской области Александр Пантыкин вручил учрежденные к юбилейной дате памятные медали «За вклад в культуру Урала» — композиторам.

После «перерыва» — торжественной части — оба этажа Дома актера вновь наполнились музыкой. Звучали сочинения Александра Жемчужникова, Игоря Забегина, Владимира Кобекина, Владимира Горячих, Сергея Сиротина, Александра Пантыкина... В общей сложности были представлены произведения двадцати композиторов в исполнении шестидесяти музыкантов.

Опыты «Бессмертия»

Восемьдесят дней из 365 будней и праздников 2019 года длилась Пятая Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Вдохновляла, увлекала, раздражала, заражала, разговаривала, показывала, открывала. Работала с 12 сентября по 1 декабря на свою главную тему «Бессмертие. Immortality».

За десятилетие арт-жизни Уральская биеннале обращалась к прошлому и будущему с чувством настоящего, «разглядывая» время, события, людей сквозь призму современного искусства. Как это происходило, начиная с 2010 года, можно было снова увидеть, вспомнить, узнать в архивном зале и прямо на стенах двух площадок основного проекта — Уральского оптико-механического завода и «Колизея», екатеринбургского кинотеатра. «Ударники мобильных образов», «Самое себя никогда не видит», «Мобилизация», «Новая грамотность» — названия-концепции предыдущих четырех выставок. Обращение к собственной истории оказалось концептуальным же попаданием в тему Пятой биеннале, не претендующей на бессмертие, но позиционирующей себя в качестве арт-исследователя, а зрителей как соучастников процесса.

Куратором основного проекта «Бессмертие» стала Шаоюй Вэн, куратор Музея Соломона Гуггенхайма (США, Нью-Йорк), известная по многим событиям в сфере современного искусства. Анонсируя тему, организаторы биеннале — команда Уральского филиала Государственного центра современного искусства (директор Анна Пьянкова) — поясняли: «В преддверии появления homo deus (человека божественного) трансгуманистическая повестка исходит из того, что технологическое уско-

Анатолий СЛУДНЫХ, Алиса ПРУДНИКОВА и Павел КРЕКОВ на итоговой пресс-конференции

рение преодолеет смерть. Эта нацеленность на сингулярность, вдохновленная той идеей, что человека может заменить искусственный интеллект, глубоко парадоксальна: указывая на возможность преодоления смерти благодаря машинам и биоинженерии, она заявляет о кризисе человечества, поскольку люди все больше не поспевают за темпами технологического развития. Отталкиваясь от этого парадокса, выставка исследует наши все более зависимые взаимоотношения с современными технологиями.

Сегодняшняя задача биеннале была куда сложнее простого подтверждения латинского афоризма: *vita brevis, ars longa* (жизнь коротка, искусство вечно). При этом Уральская индустриальная в процессе и в результате обращалась не к искусственному интеллекту, а к нашему с вами обычному человеческому разуму, к способностям сочувствовать, фантазировать, фонтанировать идеями и подключаться

к чужому творчеству вольными его интерпретаторами. И таких посетителей на симпозиуме, всех выставках, событиях, «разговорниках», конференциях, представлениях, чтениях Пятой биеннале было более 115 тысяч. Только основной проект объединил 76 художников из 25 стран.

Это лишь количественный итог, а о других итогах рассказали причастные к биеннале персоны на заключительной пресс-конференции в ТАСС-Урал.

Экспозиция Пятой Уральской индустриальной биеннале располагалась в действующем корпусе оптического производства оптико-механического завода. Второй и четвертый его этажи готовились к приему нового оборудования, и в «паузе» принимали «Бессмертие». Такого в истории нашей биеннале еще не случалось. Уникальность подтвердила Алиса Прудникова, комиссар Уральской индустриальной биеннале, директор по региональному развитию ГЦИ. Были небольшие выставки в

В Арт-галерее «Синара»

Карта-цветок живых и мертвых

В «Колизее»

Урал-мари. «Смерти нет»

уралмашевском цехе, Четвертая биеннале проходила в здании бездействующего приборостроительного завода... Но чтобы такое масштабное культурное событие международного уровня происходило на действующем предприятии с пропускной системой, распространившейся на посетителей выставки, — нет, никогда. Генеральный директор производственного объединения «УОМЗ имени Э. С. Яламова» Анатолий Слудных поддержал идею биеннале и пошел на это беспрецедентное сотрудничество. И не жалеет: по его словам на пресс-конференции, такое экспериментальное общение с современным искусством в непосредственной близости с собственным рабочим местом расширило для сотрудников завода взгляд на мир, что очень важно не только в человеческом плане, но и в освоении новых технологий.

Для заводчан были проведены специальные экскурсии, которые те восприняли с огромной заинтересованностью. Алиса Прудникова, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков и куратор интеллектуальной платформы биеннале Дмитрий Безуглов выразили особую благодарность команде арт-медиадторов, без которых не состоялась бы столь успешная вовлеченность зрителей. Тридцать медиаторов разных профессий, в свою очередь увлеченных современным искусством, пройдя специальную искусствоведческую подготовку, вели экскурсии на биеннальных площадках. Это даже «экскурсиями» назвать трудно: рассказали, а теперь, мол, вопросы. Это были диалоги людей, стремящихся понять увиденное, отстоять в споре свое видение,

принять чужое, соотнести увиденное со своей реальной жизнью.

Куратор стратегического проекта биеннале «Программа арт-резиденции» Кристина Горланова рассказала, что нынче эта программа прошла в десяти городах Уральского региона и Сибири, на ее осуществление работали десять художников из семи стран, погружаясь в локальный индустриальный контекст. Их отчетная выставка была представлена на территории УОМЗа, кроме того, участники уральских арт-резиденций со своими работами уже приглашены на выставки в Базель, Амстердам и Берлин.

Впервые так расширилось географическое пространство биеннале: задействованы были музеи Тюмени, Тулы, в Санкт-Петербурге и Москве прошли Дни Уральской биеннале. На симпозиуме — главном событии публичной программы — над вопросом «Как, кто и почему мечтает о бессмертии?» размышляли искусствоведы, социологи, биотехнологи, художники и кураторы со всего мира. Кстати, среди них и лауреат Нобелевской премии Константин Новоселов, уроженец Нижнего Тагила, который сейчас живет и работает в Великобритании. Он участвовал не только в интеллектуальной платформе, но и выставил свои графические медитации в экспозиции на УОМЗе...

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков отметил, что Уральская индустриальная биеннале современного искусства стала за эти годы очень значимой частью культуры Екатеринбурга и всего региона. Пятая Уральская биеннале стала подтверждением того, что Урал — центр куль-

Ельцин Центр представил спецпроект группы AES+F

«Элизиум» Людмилы Калиниченко

туры, причем на уровне, далеко выходящем за границы УрФО и страны. Сегодня, подчеркнул вице-губернатор, интересно и необходимо размышлять не только о том, что было, но о том, что будет. А стимулом подготовки к дню завтрашнему стала эта зрелищная, умная, побуждающая к новому Пятая биеннале.

Пятая индустриальная зала помимо основного проекта десять специальных проектов, работающих на главную тему. Так, например, Ельцин Центр присоединился к «Бессмертию» биеннале двумя выставками в Арт-галерее (директор Илья Шипиловских). Знаменитая группа AES+F представила проект Allegoria Sacra. В сюрреалистическом миксе живописи, фото и видео по мотивам картины Беллини «чистилищем» становится аэропорт, а его обитатели —

метафора сегодняшнего человечества. А другая выставка «Смерти нет» была посвящена представлениям о жизни и ее альтернативе в традиционной культуре народа мари на Урале. В дни биеннале в Екатеринбурге открылось и новое культурное пространство — Синара-Центр — в старинном отреставрированном здании бывшего госпиталя на ВИЗе. В «синарской» галерее современного искусства (арт-директор Дарья Костина) были показаны специальные биеннальные проекты: «Социалистический сюрреализм» (Саша Генцис, Москва) и «Глубины и Поверхности» (Бернар Гаро, Швейцария), а еще «Элизиум» Людмилы Калиниченко. В ее искусственном «раю» все заменяемо — сломанные пластиковые и керамические фигурки легко воспроизвести снова и снова,

ширпотреб на ширпотреб, бесконечная «эдемская» восполняемость. Но художник задает жесткий вопрос – заменит ли такой всем доступный иллюзорный «рай» подлинные ценности?.. С момента открытия спецпроекты в Арт-галерее «Синара» посетили более шести тысяч человек. Столько же, сколько было всего посетителей Первой Уральской биеннале в 2010 году.

По разнообразным отзывам посетителей и по собственным впечатлениям, самыми эффектными и эффективно воздействующими были два произведения в экспозиции на оптико-механическом заводе. Бабочка живет один день. Это расхожее представление сломал мексиканский художник Карлос Аморалес, превратив сонм погибших мотыльков в фантомы из черной бумаги, прилетевшие на свет из ниоткуда. Трепетание крыльев, ощущение хрупкости ускользающей, но не исчезающей жизни – это «Черное облако» не только о бабочках...

А в зале, контрастном «апокалиптическому» с крылатыми призраками, мы попали в зону времени. Как выглядят 24 часа, которые и есть этот наш единственный день? И раньше доводилось видеть в экспозициях или на театральной сцене визуализацию времени: множество разномастных часов (от простеньких с кукушкой до помпезных с маятником и боем), ход которых не синхронен, каждые идут, как им вздумается. Здесь же, в «эмалированном» пространстве белой студии Кристины Лукаш (Испания), кажущейся от этой сплошной белизны бесконечной, по стенам размещены на одном уровне, на равном расстоянии друг от друга 360 совершенно

одинаковых крохотных часиков. Они так хитро устроены, что все вместе друг за другом отсчитывают 24 часа. Они шепчут «тик-так», если приложить ухо к циферблатам. Если... Но в этой лаборатории их общий хор не слышен. Здесь царят тишина и неумолимость времени – единственного, что сегодня и всегда не замирает в ожидании смерти. Даже если все будиль-

ники, ходики, куранты одновременно испортятся.

«Жизнь коротка, наука длинна, случай мимолетен, опыт обманчив, суждение затруднительно» – так сформулировал древнегреческий врач Гиппократ. Это потом на латыни рассуждение афористично сократили до известного: «Жизнь коротка, искусство вечно». Но последуем за мудрецом Гиппократом.

Бессмертие – проклятье будущего, или бесценный невозможный дар, или... Неисчерпанная и неисчерпаемая тема. Мы получили опыт общения с ней, прошли «по теме», как проходили из зала в зал зеркальным коридором в сопровождении своих двойников-отражений, след в след по отпечаткам в бетоне подошв невидимых предшественников. «Поговори со мной о пустяках. О вечности со мной поговори». Вместе с творцами Уральской индустриальной биеннале современного искусства мы вступили в этот разговор и попытались заглянуть в бездну вечности, которая складывается из сиюминутных «пустяков».

Бабочки-призраки

В окружении времени

Екатеринбургский музей изобразительных искусств представил посетителям обновленную постоянную экспозицию из своего собрания — «Русское искусство XVIII — начала XX века».

Постоянство в новом свете

Казалось бы, по музейному счету, совсем недавно — шесть лет назад — эта экспозиция уже была обновлена. Тогда, в марте 2013-го, новая развеска, новая подсветка, легкие и прозрачные витрины с обзором со всех сторон были огромным шагом вперед в экспозиционном искусстве. Но оборудование для музеев постоянно совершенствуется, и спустя эти годы, при поддержке компании «Форэс» и при участии «Фонда семьи Шмотьевых», у ЕМИИ появилась возможность представить свою гордость — «русскую экспозицию» в новом свете. Буквально — современные светильники сегодня позволяют нам увидеть живопись великих, известных и неизвестных соотечественников во всех переливах цвета и света, нюансах настроений, точнее уловить внимательным взглядом воплощенный замысел художника.

И, что немаловажно для зрителя, подойти к картинам близко. В прежнем экспозиционном пространстве знамени-

Ольга ГОРНУНГ — у «Серого овала» Василия Кандинского

тая «Княжна Тараканова» (авторская версия Константина Флавицкого) была отделена от посетителей бархатной лентой на металлических стойках. Теперь ограждения убрали. Их нет ни у одного произведения. Но музейщики уверяют — не в ущерб безопасности полотен, имеются современные методы охраны без привычных «гранниц» из металла и бархата.

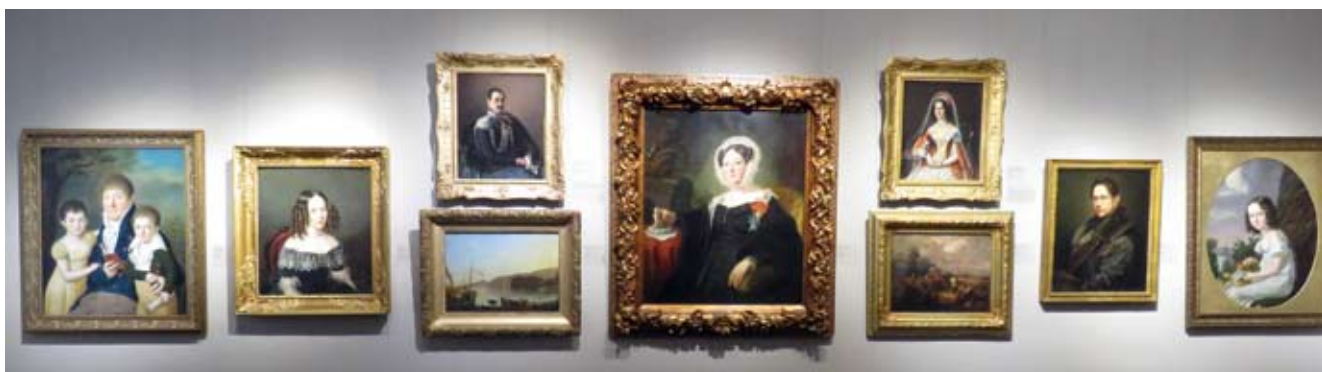
Это и удивило, и порадовало, когда заведующая отделом русского и зарубежного искусства Ольга Горнунг пригласила нас, первых экскурсантов, к центральной картине в экспозиции. Мы подошли близко-близко и оценили, что в «фокусировке» новой подсветки можно рассмотреть всех персонажей, все детали сложного многофигурного полотна Станислава Рас-

«Маскарад» Сергея Судейкина (1910-е годы)

«Плоды и свеча» — натюрморт Ивана Хруцкого (1850)

Какие лица, какие художники...

творовского «Послы Ермака у Красного крыльца перед царем Иоанном Грозным». Здесь, как в старинной песне-балладе: послы Ермака во главе с атаманом Иваном Кольцо передают царю поклон от Ермака: «Посылаю те в гостинец всю Сибирскую страну, дай прощенья Ермаку!». Картина представлена в обновленной экспозиции после масштабных работ по восстановлению.

Ольга Горнунг рассказала, что это выпускная работа живописца, выполненная в 1884 году в Императорской Академии художеств. Обычно выпускники писали «дипломы» на библейские, античные и мифологические сюжеты, а Растворовский был «не как все» — обратился к легендарному эпизоду оте-

чественной истории и получил признание, Большую золотую медаль академии, звание классного художника и пенсию для поездки за границу — развивать мастерство. Всего через четыре года Станислав Романович Растворовский умер, ему было 30 лет, и он остался, по сути, «ху-

Федор Моллер. «Поцелуй» (1840—1860)

дожником одной картины». Но картины прекрасной, и она в нашем музее. И мы открываем нового художника.

Новых картин в эту постоянную экспозицию, естественно, не написали. Однако «новости» есть не только в интерьере, но и в содержании постоянства. Так, теперь знаем, что на женском портрете неизвестного художника 1820-го изображена не просто некая красавица из высшего общества, а графиня Мария Пашкова, урожденная Баранова. По знаковым деталям ее наряда на картине музейщикам удалось установить, что она — одна из лучших выпускниц Смольного института. Далее, обратившись к архивным спискам «смолянок», они «атрибутировали» биографию этой, по признанию современников, «восхитительной особы». Выяснилось даже, что графиня и генерал-лейтенант Пашков, ее супруг, были хорошо знакомы с Пушкиным, жили после его гибели в той самой квартире на Мойке...

«Русские» залы обрели и новый цвет. Светлые стены словно расширяют пространство, и на их фоне в современной системе развески картины смотрятся особенно эффектно. Новые шторы дополняют строгий «академический» интерьер. Ничто не отвлекает от восприятия живописи. И все-таки мы «отвлечлись»,

Восстановленная реставраторами ЕМИИ картина Станислава Растворовского

залюбовавшись обновленной «одеждой» картин. Рама — тоже своего рода произведение искусства. Как и живопись, рамы старинных и просто старых картин со временем нуждаются в реставрации, кропотливой и тонкой работе по восстановлению позолоты, завитков багета. 21 рама к выставке отреставрирована. А иные пришлось заменить в соответствии с живописными стилями разных эпох, с жанрами картин. Некоторые из них не только непоправимо постарели и рассохлись, но и не совпадали, как выяснилось в процессе «переодевания», с размером полотна, скрывали часть изображения. В новых «нарядах» красуются сейчас «Портрет фрейлины», написанный художником круга Карла Брюллова, и еще восемнадцать картин.

Помимо старых знакомых — мальчика с мопсом и мальчиков Турчаниновых, княжны Таракановой, девушки с папиросой Петра Заболоцкого, шишкинского леса, айвазовских «марин», мы встречаем в постоянной экспозиции картины известных художников из музейных фондов,

Портрет графини Пашковой работы неизвестного художника

которые по разным причинам выставались редко. К примеру, чудесная «итальянская» сценка «Поцелуй» Федора Моллера (середина XIX века). Много таких в зале рубежа XIX-XX веков. Всеволод Ульянов, Николай Рерих,

Борис Кустодиев, Кузьма Петров-Водкин... А эту девочку в красном платье, увлеченно рассматривающую репродукции, написанную Натальей Витберг, видим в музее впервые.

Прекрасен обновленный зал русского авангарда: Кандинский, Малевич, Гончарова, Ларионов, Фальк, Родченко... Это самая знаменитая часть собрания ЕМИИ, известная миру и, разумеется, екатеринбуржцам.

Несколько месяцев шла работа музейщиков по «перезагрузке» экспозиции. Это, конечно же, не последнее обновление. Минуют еще несколько лет, и... Стремление к совершенствованию в ЕМИИ не менее постоянно, чем его постоянные экспозиции, и партнеры, влюбленные в искусство, готовы помочь музею.

Наталья Витберг. «Девочка, рассматривающая картинки» (1900—1910)

Всеволод Ульянов. «Красные кони» (1917)

...И все это — в библиотеке?!

В Свердловской области стартовала череда открытий модельных библиотек — учреждений культуры нового поколения, созданных в рамках реализации национального проекта «Культура». Первая появилась в поселке Пышма.

Местная библиотека была основана в 1949 году и в этом году празднует 70-летие. Настоящим подарком для жителей стала модернизация библиотеки, услугами которой ежегодно пользуются более двух тысяч человек, количество посещений составляет более 24 тысяч.

«Не случайно наша районная детская библиотека стала победителем в федеральном конкурсе, так как она является одним из наиболее востребованных учреждений культуры Пышминского городского округа. Коллектив библиотеки готов к технологическим и информационным вызовам времени. Я думаю, что, обновленная, она станет любимым местом не только для детей, каждый посетитель может найти здесь занятие по душе, получит возможность для саморазвития и самопознания. Модернизация позволит сделать качественный прорыв в работе библиотекарей и библиотеки в целом», — сказала директор пышминской библиотеки Александра Пьянкова.

В учреждении культуры был проведен ремонт с расширением площади, приобретены новая мебель и мультимедийное оборудование — интерактивный стол с разнообразными развивающими играми, 3D-принтер и сканер, благодаря которым ребята смогут заниматься моделированием и попробовать себя в роли конструкторов. Кукольный театр библиотеки пополнился несколькими наборами кукол и театральной ширмой. После модернизации у посетителей появилась возможность посещать разнообразные

развивающие занятия, общаться и отдыхать в современном комфортном пространстве. Количество посадочных мест для гостей библиотеки увеличилось в три раза. Созданы специально оборудованные для различных занятий локации: книжная гостиная — зона выдачи книг, театральная, художественная, творческая мастерские и медиа

мастерская, информационный центр с журналами и газетами, арт-галерея, «книжный балкон». Многофункциональные зоны оснащены полиэкранами, персональными компьютерами, удобной современной мебелью, которая легко трансформируется в соответствии с форматом мероприятия и может создавать диалог-пространство, кинозал, место для интеллектуальных игр. Книжный фонд библиотеки пополнился более чем двумя тысячами экземпляров, большую часть которых составляют издания отечественной, зарубежной классики и современная популярная художественная литература, книги-лауреаты литературных премий. Читателям будет предлагаться более 50 наименований журналов и газет. Персонал библиотеки прошел обучение новым технологиям, чтобы включить в сферу своей деятельности как можно больше партнеров, организовать работу студий, мастер-классов, лекториев, клубов по интересам. На создание модельной муниципальной

Открытие модельной библиотеки в Березовском

В обновленной библиотеке Пышмы — комфортно

Зал пышминской библиотеки

библиотеки из федерального бюджета было выделено пять миллионов рублей.

«Открытие модельной библиотеки является значимым событием для жителей Пышминского городского округа. Просто детская библиотека стала современным технически оснащенным информационным центром, популяризирующим книгу и чтение через новые технологии, новые форматы работы. Обновленная библиотека будет центром притяжения не только для детей, но всего населения, предоставит свои площадки для общения, отдыха, расширения

Модельная библиотека в Пышме

знаний», — отметил глава Пышминского городского округа Виктор Соколов.

В библиотеках нового поколения организованы точки доступа к федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека» (НЭБ), а также к электронной базе ЛитРес.

Реализация нацпроекта «Культура» в части создания модельных библиотек открывает для их гостей новые возможности — например, «Библиотека семейного чтения» в Березовском теперь сможет работать еще и как виртуальный зал Свердловской филармонии. «Появилось у нас новое помещение — медиазал, где будут проходить лектории, встречи с писателями. Он обо-

рудован и экраном, и акустической системой, что позволяет присоединиться к проекту «Виртуальный концертный зал». Теперь нам достаточно для этого посадочных мест и технических возможностей», — радуется директор Централизованной

библиотечной системы Березовского городского округа Ольга Титова.

В обновленной библиотеке появились несколько функциональных зон: современный зал выдачи литературы для посетителей, молодежная зона «Крыло», игровое пространство для самых маленьких гостей, в котором также будут проходить творческие мастерские и занятия для молодых родителей. Создана площадка для проведения культурно-просветительских мероприятий — бесед о книгах, встреч с писателями, спортсменами, актерами, предпринимателями, знаменитыми земляками. Останавливаться на модернизации одной библиотеки в Березовском городском округе не планируют: муниципалитет будет принимать участие

Юные посетители

Модельная библиотека в Березовском

в конкурсном отборе на 2021 год для того, чтобы создать еще одну модельную библиотеку.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин определил развитие культуры как одно из приоритетных направлений государственной политики, и правительство Свердловской области активно включилось в реализацию национального проекта «Культура». Только в этом году мы открываем шесть модельных библиотек. По замыслу, по концепции, – это совершенно новый формат, благодаря которому мы видим не только традиционную библиотеку, к которой все привыкли, но и центр коммуникации, и место получения информации в современном формате. Этот формат библиотеки нового поколения предусматривает и

пространство для молодежных мероприятий, и зону для семейного чтения, дает возможность для посещения библиотеки людьми с ограниченными возможностями здоровья», – сказал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина подчеркивает: в деле создания модельных библиотек важна заинтересованность и активность территорий, поскольку изначально в ремонт помещений свои средства должен вложить муниципалитет, и лишь после

этого может быть выделено финансирование из федерального бюджета. В этом году изначально планировалось создать в Свердловской области три модельных библиотеки, но, благодаря взаимодействию с федеральным министерством культуры и территориями, создано шесть. В ближайшее время модельные библиотеки откроются в поселке Студенческий Белоярского района, Краснотурьинске, Верхней Пышме, селе Колчедан Каменского района. Всего же до 2024 года в регионе планируется создание не менее 14 модельных муниципальных библиотек.

Интересно!

Для маленьких читателей Березовского

«...Мы все актеры поневоле»

Год театра стал хорошим поводом для отдела иностранной литературы библиотеки имени В.Г. Белинского показать из своего фонда редкие издания о сценическом искусстве, актерах и режиссерах на пяти языках.

«Белинка» — обладатель обширной коллекции книг о театре, выпущенных не только в России. Озаглавив экспозицию «Весь мир — театр, мы все актеры поневоле», кураторы постарались развить известное шекспировское высказывание и назвали ее выставкой-размышлением.

«Каждый пишет свою биографию, играет свой спектакль на сцене собственной жизни. Зачастую биографии знаменитостей оказываются подходящими сценариями для новых постановок и художественных произведений. Людям кажется, что у актеров жизнь более интересная и яркая, но стоит задуматься о себе, как понимаешь, что из твоей жизни мог бы выйти тоже неплохой роман», — говорится в предуведомлении к выставке.

Книга о театре — искусстве по определению недолговечном, ситуативном, моментальном — по-прежнему один из важнейших источников информации, ключ к пониманию происходящих в

нем процессов на том или ином этапе развития. И до сих пор для историков театра, да и просто его любителей и поклонников, бумажные печатные издания, опубликованные, возможно, лишь единожды, остаются надежным помощником-справочником. Их электронные версии не всегда есть в интернете, всеобъемлющие ресурсы которого сильно преувеличены. Многие значимые исследования, монографии, мемуары о театре и его деятелях к тому же существуют только на языке оригинала, и здесь библиотечные собрания имеют принципиальное значение.

На выставке представлены книги на английском, французском, испанском, чешском и польском языках.

В подборке о русском-советском театре можно увидеть кембриджское издание о Всеволоде Мейерхольде, лондонское — с описанием методики Станиславского, или экспортный вариант книги московского издательства «Прогресс» о Николае Черкасове.

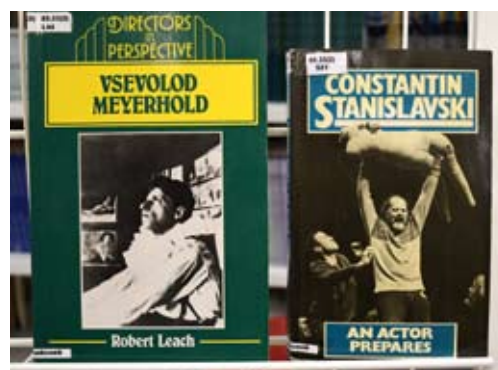
Солідные трактаты о театре-модерн и про «Theater in America» соседствуют с жизнеописаниями таких реформато-

ров-революционеров, как Антонен Арто и Ежи Гротовский. В околяре биографических опусов – актерские истории корифеев XX века Алека Гиннеса, Джона Гилгуда, Монтгомери Клифта. Оправдывая название выставки, на нее не могло не попасть издание про «Вильяма нашего Шекспира», в данном случае это заслуживающий уважения труд Shakespeare: an illustrated stage history. – Oxford: Oxford university press, 1996. Пытливый читатель обнаружит здесь книги, знакомящие с традициями канадского, польского, и даже китайского театра (в частности, «Сто лет истории китайской драматургии» Цзоу Хуна (1900–2000 гг.).

Актерская профессия и театральная антураж не раз становились источником вдохновения для многих писателей и сюжетной основой их сочинений. Поэтому совсем не случайно появились на выставке «Сестра Керри» Драйзера, «Человек, который смеется» Гюго, «Капитан Фракасс» Гюте, «Нана» Золя. В пьесе Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора» можно проследить за самим творческим процессом создания пьесы, за противоречиями между автором, персонажами, актерами, зрителями.

Для уральских зрителей был приготовлен особый сюрприз – работа польского театроведа о «солнце русской драматургии», а теперь и режиссуры. В библиографическом описании она выглядит так: Mazurek H. Teatr, życie, gra: studia o pisarstwie dramaturgicznym Nikołaja Kolady. H. Mazurek. – Katowice, 2002. Как нетрудно догадаться, это все о нем – Николае Коляде. В дословном переводе: «Театр, жизнь, игра». В мире, где все мы – актеры поневоле.

Геннадий Бокарев: «За честь мундира»

По сценариям свердловского драматурга Геннадия Бокарева снято немало фильмов (например, в 1982 году на Свердловской киностудии была выпущена приключенческая картина «Найти и обезвредить»), спектакли по его пьесам в 1970-80-е годы шли на сценах многих театров страны, в том числе, конечно, и уральских. Имя Бокарева стало широко известно после постановки на сцене МХАТ пьесы «Сталевары», удостоенной Государственной премии СССР. Девятого декабря 2019 года члену Союза писателей России, заслуженному деятелю искусств РСФСР Геннадию Кузьмичу Бокареву исполнилось бы 85 лет.

Родился он в уральском селе Бобровка. В Свердловске окончил среднюю школу, радиотехникум. Затем была служба в рядах Советской Армии. После демобилизации работал на Верх-Исетском металлургическом заводе, на Уралмаше. В 1962 году на страницах журнала «Юность» была опубликована повесть Бокарева «Мы». После окончания сценарного факультета ВГИКа он полностью перешел на творческую стезю. По его сценариям сняты художественные фильмы «По собственному желанию», «Самый жаркий месяц», «Весь мир в глазах твоих», «Хочу, чтобы он пришел», «Пуск», «Конфликтная ситуация», «Большое золото мистера Гринвуда», «Болевой прием». Герои его произведений («Приговоренный», «Перед рассветом», «Дорога на край жизни»), находясь в экстремальных ситуациях, должны сделать выбор. Глубокое проникновение в психологию человека, большой жизненный опыт позволяли Бокареву создавать образы живые, неординарные и запоминающиеся.

В 2002 году его сценарий «Раздайте патроны, поручик Голицын!» занял первое место на Всероссийском литературном конкурсе «Люди в погонах». Тогда, после конкурса, в УВД Свер-

Геннадий БОКАРЕВ

дловской области состоялся разговор драматурга с сотрудниками. Как всегда, откровенный, непринужденный и страстный. И когда я вновь прослушал его диктофонную запись, понял, что и сегодня, спустя 17 лет, тот разговор не потерял актуальности.

— В фильме «Найти и обезвредить» мы с режиссером-постановщиком Георгием Кузнецовым стремились показать лучшие качества стражей порядка, — рассказывал Геннадий Бокарев. — Герои картины — истинные профессионалы, которые служат не за страх, а за

совесть, как и мои друзья-правоохранители. Скажу об одном из них, к сожалению, уже покойном. Старший лейтенант милиции Лев Чумичев работал оперуполномоченным организационно-методического отдела управления охраны общественного порядка УВД Свердловской области. В начале 1960-х банда братьев Коровиных совершила убийство еврейской семьи в Верх-Исетском районе. Многие ветераны до сих пор помнят это громкое дело. Весь личный состав УВД был брошен на поимку преступников. Двое суток, в суровый мороз, Лев со своими коллегами находился в засаде. И не зря. Коровины были арестованы и осуждены. Уволившись из органов по состоянию здоровья, Чумичев стал профессиональным литератором, окончил, как и я, ВГИК. Неоднократно издавалась его повесть о работах уголовного розыска «Тяжкие телесные повреждения». По сценариям, написанным Львом Ивановичем, были поставлены художественные и документальные фильмы на киностудиях «Мосфильм», имени Горького, «Беларусьфильм», на Свердловском телевидении.

Что же касается моей последней работы — «Раздайте патроны, поручик Голицын!»,

которую представил на конкурс, то в ней я пытался раскрыть и профессиональные, и человеческие качества стражей порядка. Конкурс «Человек в погонах» проводился под девизами, анонимно. Его инициатором выступил известный драматург Эдуард Володарский, написавший сценарии «Свой среди чужих», «Мой друг Иван Лапшин».

— В фильме по вашему сценарию «Приговоренный» главный герой, совершивший преступление, вызывает... сочувствие.

— Милиция в этой картине работает по тем данным, которые у нее есть. Бежал Павел из колонии? Бежал. Труп есть? Есть. Значит, имеется и подозреваемый. Наезд совершил. Человек погиб. Факты-то ведь говорят против него. В том-то и трагедия Павла, что он ничего доказать не может. Возможно, если бы его взяли живым, все бы и разъяснилось. Но так драматично сложились судьба, обстоятельства. И предал Павла друг, которому он верил. А милиция тут — некий знак власти, знак закона, который должен быть строг. Вот о чем шла речь. Это могло произойти в любом государстве.

— Как вы оцениваете многочисленные отечественные сериалы на криминальные темы?

Во время работы над спектаклем «Сталевары» актеры МХАТ пришли на экскурсию на завод «Серп и молот», в центре — Евгений Евстигнеев

— Среди них много липы, подделки и мякины. Мы пытаемся сделать как-то по-американски. А мы не хуже и не лучше. Мы просто другие: о другом думаем, по-другому чувствуем... Вот в «Улицах разбитых фонарей» правдиво показано наше сложное, полное драматичных коллизий время. И там есть что-то очень человеческое. И характеры милиционеров прописаны хорошо и сыграны убедительно.

Интересная деталь из собственной жизни. В послевоенные годы я жил на улице Гоголя. Наш участковый знал всех, и мы его, естественно, знали. Тогда я этого не понимал, а сейчас понимаю, что он серьезно помогал сыщикам, если что-то где-то случилось.

— Можно ли вернуть доверие к правоохранительным органам? В связи с этим, какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать их сотрудник?

— Прежде всего — честь мундира.

— Но это высокое понятие иногда подменяется нежелательным «выносить сор из избы», да и просто работать самоотверженно, стремлением сокрыть злоупотребления коллег...

— Надо понимать это выражение в истинном смысле. Честь русского офицера! Потому что милиционер — самый первый представитель закона, с которым мы сталкиваемся где угодно: на

Кадр из фильма «Найти и обезвредить»: водитель — актер свердловского ТЮЗа Павел ФЕДОСЕЕВ, капитан милиции — Виктор ШУБИН

улице, в быту. То есть у человека, носящего погоны, должно быть четкое осознание своей миссии, что он, и только он сможет найти и обезвредить преступника и доказать всему обществу, что стражи порядка — люди высоких моральных качеств, что они никогда не будут выгораживать тех, кто порочит мундир, кто запятнал его грязными делами. Меня всегда не то, чтобы коробило, а было неприятно, когда родное телевидение выпустило сериал с жаргонным названием «Менты», и это слово, к сожалению, привилось и стало чуть ли не официальным. Да не менты, а милиционеры! Хорошее наименование профессии-службы, нормальное, а главное, достойное для подавляющего большинства тех, кто охраняет наш покой.

Он всегда ратовал — об этом и писал свои пьесы и сценарии — за честь мундира. И неважно, какой «мундир» — служивого человека, или рабочего, военного, или сталевара — главным смыслом этого выражения для драматурга и его центральных героев было честное и верное исполнение своего долга перед делом и людьми.

Кадр из фильма «Топливо». В роли героя — Николай КУКУШКИН

Топливо для пути в профессию

Пять декабрьских дней 16-й «Кинопробы» в Екатеринбурге — это более шести тысяч зрителей, 137 учебных и дебютных фильмов конкурсной программы начинающих кинематографистов из 25 стран, четыре жюри (профессиональные по жанрам и студенческое) под председательством Алексея Федорченко. Это 25 специальных событий: творческие встречи, мастер-классы, лекции, ворк-шопы, ретроспективы и новые фильмы мастеров, показы немецкой и эстонской анимации, якутского и грузинского кино, выставка знаменитого фотографа Юрия Мечитова... Учредители и организаторы «Кинопробы» — Свердловская областная организация Союза кинематографистов РФ, министерство культуры Свердловской области, управление культуры администрации Екатеринбурга, Уральский государственный архитектурно-художественный университет — смогли провести фестиваль-2019 с таким размахом благодаря гранту президента Российской Федерации.

На открытии XVI Международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба» его директор Лилия Немченко назвала фестиваль обреченным на молодость. Студенты учатся всего несколько лет, дебютантами становятся лишь однажды, и в «Кинопробе», таким образом, можно участвовать два-три, максимум четыре раза. Новые незнакомые молодые ежегодно представляют на «кинопробном» экране свои работы, и эту самую оптимистичную и перспективную «обреченность» фестиваль выдерживает. «Кино-

Председатель жюри Алексей ФЕДОРЧЕНКО

проба» взрослеет, а ее участники всегда молоды.

На закрытии фестиваля мы увидели и самых молодых, вер-

нее, самых маленьких участников «Кинопробы»-2019: возраст 3+. В мастер-классе болгарского режиссера, художника Радостины Нейковой (она уже не первый год приезжает на «Кинопробу») поработали и взрослые. Но именно дети были главными создателями анимационного фильма, персонажи которого сошли на экран со старинных семейных фотографий из старого фибрового чемоданчика. Зрители были растроганы, а дети взволнованы, получая первые награды — кинематографические! — от министра культуры

Свердловской области Светланы Учайкиной.

Оставаясь фестивалем для молодых профессионалов, «Кинопроба» неизменно и успешно вовлекает в свой круг любителей. Тех, кто через свои киноопыты прикасается к трудному делу создания фильма, и тех, кто просто очень любит кино. Так режиссер Андрей Сильвестров провел ворк-шоп по VR-поэзии, а в Центре современной драматургии прошла «Охота за реальностью». На мастер-классе члена жюри, актрисы Юлии Ауг буквально яблоку негде было упасть. И дело тут не только в признании ее актерских достижений, она так интересно и так понятно говорила с аудиторией о профессии актера в театре и кино, что увлекла даже тех, кто об этой профессии и не помышляет. Так же, обойдясь без профессионального «птичьего языка», доступного только причастным кинематографу, провели свои творческие встречи австрийский режиссер Ульрих Зайдль, композитор Александр Пантыкин, написавший музыку ко многим кинофильмам...

И так было все пять дней — для всех (вход свободный) и для молодых кинематографистов, чья учеба шла не только непосредственно на практикумах, но и в зрительном зале. Они смотре-

Светлана УЧАЙКИНА с самыми маленькими участниками фестиваля

Член жюри Юлия АУГ поздравляет лауреатов

Директор «Кинопробы» Лилия НЕМЧЕНКО

ли работы своих коллег-ровесников, придирчиво анализируя, радуясь находкам, сравнивая с собственным творчеством. Особенно оживленно, как и всегда на «Кинопробе», воспринимали анимационные программы конкурса. Среди учебных фильмов — самый короткий метр на свете: несколько секунд, а то и одно мгновение. «Сладкая смерть» — на асфальт падает рожок с мороженым. «Утренний туалет» — из белоснежного унитаза восходит оранжевое улыбающееся солнце... Анимационные миниатюры

отнюдь не рисованные анекдотики, а результат умения студентов представить любые вещи, даже самые прозаические, образно. Некоторые студенческие фильмы, в свою очередь, трудно представить учебными — так они точны и тонки. Например, «Гавел. О свободе» или «Здравствуйте, родные!». Во время фестиваля состоялся также анимационный питчинг, где авторитетные профессионалы выбирали из представленных студентами проектов достойный стать фильмом. Победила екатеринбурженка —

Анимационный интерьер «Кинопробы»

Творческая встреча с Ульрихом ЗАЙДЛЕМ

студентка УрГАХУ Мария Железнова с проектом «Мой комбез».

Пятнадцать-тридцать минут каждой из работ игрового конкурса трудно назвать радостными. Как сговорившись, конкурсанты обратились к жизни людей обездоленных, непонятно одиноких, травмированных страшным событием, преданных самыми близкими... Очевидно, к такому выбору молодых подвигла совершенно искренняя эмпатия, острое ощущение несправедливости. Но, как давным-давно сказано, не тема делает художника. Недоска-

Кирилл БОРОДИН, художник, член жюри, вручил приз студентке УрГАХУ Марии ЖЕЛЕЗНОВОЙ за лучший анимационный проект

занность в этих фильмах, разорванная в клочки композиция — стали у иных не художественным приемом, а проявлением режиссерской беспомощности (пока!). Они же «еще не волшебники, а только учатся».

И все же был игровой фильм, который своей оригинальностью, фантастичностью, пластичностью, безоглядным азартом «зажег» и зал, и жюри. Это «Топливо» Михаила Архипова — о парне, который добывает топливо для заглохшего трактора невероятными усилиями, чтобы двигаться вперед. И делает невозможное.

Название фильма-победителя для нашей «Кинопробы» символично. Екатеринбургский фестиваль-практикум постоянно снабжает молодых кинематографистов «топливом» для движения в профессии. Тем, кто только вышел на эту дорогу, необходима та энергия поддержки, которую «Кинопроба» неустанно подбрасывает им в «топку», обогревая новичков истинной заинтересованностью в открытии и развитии их таланта. Это «топливо» в том числе и призы. Вот полный призовой список-2019:

Гран-при

«Топливо», Михаил Архипов, Россия.

За лучший игровой дебют

«Плохие люди», Гиорги Таварткиладзе, Грузия.

За лучший неигровой дебют

«Литвяков к человеку», Роман Померанцев, Россия.

За лучший анимационный дебют

«Наводнение», Малте Штайн, Германия.

За лучший учебный анимационный фильм

«Здравствуйте, родные», Александр Васильев, Школа-студия «ШАР», Москва, Россия.

За лучший учебный игровой фильм

«Чудо-девочки», Анастасья Дабровска, Силезский университет в Катовицах, Польша.

За лучший учебный неигровой фильм

«Далеко», Айназ Турдуматова, Кыргызстан.

Приз за лучшую программу киношколы

Школа документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова, Москва, Россия.

Лучшая роль

Никита Кукушкин («Топливо»).

Специальные дипломы жюри получили:

Анимационный фильм «Шуточка», Алена Томилова, УрГАХУ, Екатеринбург, Россия — **за хорошую шуточку.**

Анимационный фильм «Жара», Ксенос Фокион, Национальная школа кино и телевидения, Великобритания — **за знойную атмосферу на Урале.**

Анимационный фильм «Дочь», Дарья Кашеева, Школа кино и телевидения Академии драматических искусств (FAMU), Прага, Чехия — **за кинематографический прорыв в кукольной анимации.**

Фильм «Самолет», Дарья Исмагулова, Россия — **в номинации «Лучший дебют».**

Фильм «Пацанчики», Кристина Александрова, ВГИК им. С.А. Герасимова — **в номинации «Лучший студенческий фильм».**

За лучшую операторскую работу

Мартин Джурци, оператор фильма «Бетонные времена», факультет кино и телевидения Академии исполнительских искусств в Братиславе, Словакия.

За лучшую музыку

Николай Скачков, композитор фильма «Моль» (Россия).

Приз зрительских симпатий

Фильм «Баина», Лилит Петросян, Ереванский государственный институт театра и кино, Армения.

Специальный приз Гуманитарного университета

Анимационный фильм «Гавел. О свободе», Павел Алексахин, Университет Томаша Бати в Злине, Чехия.

«ЭтноКино» — про всех и для всех

Это кино опирается на духовные и художественные традиции народов, их культуру и мировоззрение. На Среднем Урале прошел областной фестиваль «ЭтноКино». Его результаты впечатляют: за три месяца — 160 сеансов и более 10 тысяч зрителей! Фестиваль родился именно в нашем регионе и стал еще одной значимой страницей в развитии кинопроката области.

Самые интересные образцы этнического кино разных стран и жанров были в афишах 31 площадки нашей области. Современная документалистика, анимация, игровые ленты. Свердловским областным фильмофондом, например, были составлены программы «Этномир», «Визуальная антропология Ивана Головнева», «Этно — детям». Куда, к слову, вошел и сборник анимации уральских режиссеров. Каждая площадка фестиваля, помимо кинопоказа, подготовила яркую программу: мастер-классы, концерты, игры, конкурсы. И это все работало на главную задачу — активизацию зрительского интереса к этнокинематографу.

«Областной проект стал масштабной коммуникативной акцией, в центре которой оказалось даже не кино, а зритель, — сказал о фестивале Николай Михайлов, генеральный директор Инновационного культурного центра. — В нашей области проживают люди 160 национальностей. А этнографические фильмы — это поток информации, это опыт, с которым можно лучше понимать друг друга».

Этнические фильмы, глубокие, яркие и самобытные — жанр особый. Как раз о таких шла речь в Центре культуры и досуга Камышлова и Центре культуры и кино «Родина» поселка Буланаш, где прошли киноуроки режиссе-

Этнокино позволяет человеку вступить в контакт с прагенетической памятью — считает режиссер Иван Головнев

ра Ивана Головнева «Этнокино и молодежь: образование, исследование, творчество». Урок начинался с фрагментов из фильмов 20-х годов прошлого века — киносвидетельства Дзиги Вертова, Владимира Ерофеева вовлекли в путешествие во времени, в историю народов нашей страны. На встрече говорили и о современном этнокинематографе. Завершался урок картиной Головнева «Дальневосточная одиссея Владимира Арсеньева». Основанная на архивных фотографиях и текстах известного исследователя Дальнего Востока, автора «Дерсу Узала» и других книг, неигровая лента дает зрителю возможность увидеть далекий край глазами первопроходца. «Существование людей в природе — это наше общее прошлое, настоящее и будущее, — считает режиссер. — И даже через экран проходят эмоциональные

природные токи, человек как будто вступает в контакт с чем-то из своей прагенетической памяти. В этом смысле этнография для меня соотносима с глотком свежего воздуха или чистой воды».

В Доме культуры Двуреченска и Центре информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности в Байкалово десант областного фестиваля «ЭтноКино» встретили самые благодарные зрители — дети. Тут царствовала этноанимация — самобытные и неординарные работы режиссера, художника и сценариста Григория Мальшева. Были и творческие встречи, и мастер-классы. Ребята познакомились с техникой стоп-моушен и стали главными героями небольшого анимационного ролика.

Столь масштабный проект, как областной фестиваль «ЭтноКино» стал возможен благодаря поддержке министерства культуры Свердловской области. Организатор — Свердловский областной фильмофонд, филиал Инновационного культурного центра.

По итогам конкурса, который прошел в рамках фестиваля, фильмофондом определены победители среди кинозалов области. Главные критерии: количество зрителей, охваченных кинопоказом в рамках «ЭтноКино», внедрение инновационных форм и методов работы, участие во всех программах фестиваля. Лучшим стал «Радуга-Центр» — подразделение Дворца молодежи Березовского. Второе место у Дома культуры Двуреченска. На третьем — Центр культуры и кино «Родина» Буланаша.

После праздничного концерта

Поющие во «Fresco»

15 лет — для вокального ансамбля «Fresco» это один из рубежей, выводящий на новый виток поисков, совершенствования, успехов. Большим концертом под сводами уникального по звучанию зала Свердловского мужского хорового колледжа коллектив отметил свой день рождения.

«Fresco» — ансамбль выпускников Уральской консерватории и музыкального факультета Уральского педагогического университета, многие из его участниц были и являются преподавателями детских школ искусств Екатеринбурга и Свердловской области. История коллектива началась 15 октября 2004 года. Как говорит его художественный руководитель, доцент консерватории Лариса Ромодина, родился «Fresco» от огромного желания петь и развивать навыки и традиции ансамблевого исполнительства. «Рожденные петь» — так и назвали они свою праздничную программу.

Репертуарная палитра ансамбля огромна. Это класси-

ческая, духовная, народная, популярная музыка. А еще ансамбль специализируется на премьерных исполнениях современной музыки и участвует во всевозможных проектах. Скажем, «4 Фердинанда», «Борис Рыжий», «Бернс — Высоцкий». Сегодня в «копилке» созданного Ларисой Ромодиной и существующего на общественных началах коллектива более 130 произведений и 100 концертных выступлений.

Да и наград у «Fresco» не счесть. Вот только самая недавняя — диплом золотого уров-

ня на третьем международном хоровом конкурсе и фестивале, который проходил осенью в греческой Каламате. Причем, уралочки были единственным коллективом из России. А всего в конкурсе участвовали 38 коллективов из 15 стран. В исполнении нашего ансамбля прозвучали сочинения Хавьера Бусто «Salve Regina», Владимира Полякова «Богородице, Дево, радуйся» и Дмитрия Батина «Sanctus, benedictus et Agnus Dei». По оценке жюри, ансамбль набрал 26,30 баллов, что соответствует золотому диплому.

В одном из фестивальных вояжей. (В центре — директор Уральского центра народного искусства Марина БОРОВКОВА)

«Fresco» хороши в любом интерьере

На концерте, посвященном 15-летию, прозвучали лучшие (хотя в репертуаре ансамбля все хороши!) произведения за весь период существования коллектива. Это и русская народная песня в концертной обработке Евгения Петрова «Вдоль да по речке», и еврейская «Хава нагила» в аранжировке Станислава Грибкова и Михаила Гольдмана, и «Богородице, Дево, радуйся», и «Ты снишься» Анастасии Беспаловой на слова Б. Рыжего... И великая музыка Людвига ван Бетховена, Шарля Гуно. А как звучали «Сакура» Огумо Тагамо (переложение для женского хора Георгия Муратова), или «Невозможные птицы» («Impossible birds») Стивена Лика! Партию фортепиано исполняла Елена Старостина, флейты — Светлана Беляева, виолончели — Рада Багрова, соло на клавишах — Римма Кутрынина. Вела вечер музыковед Ирина Винкевич.

Стоит назвать еще одно имя: Яков Дубравин. В праздничном концерте «Fresco» исполнили его произведение «Вы мне теперь неинтересны». Кстати, весной нынешнего года Лариса Ромодина осуществила большой проект — авторский концерт «Россия Россией останется» на-

родного артиста РФ, президента Международного фестиваля хорового искусства «Поющий мир», профессора Санкт-Петербургского университета культуры и искусства Якова Исааковича Дубравина. Это был екатеринбургский подарок к 80-летию композитора.

Уходящий год вообще оказался богатым на события. Ромодина — заместитель директора Уральского центра народного искусства, стала куратором I Всероссийского конкурса народно-песенного искусства имени Родыгина. А в сентябре в издательстве «Лисица» вышла ее книга «Владимир Рубин: опыт прочтения духовных

сочинений». Этот монографический очерк посвящен творчеству московского композитора, внесшего большой вклад в развитие отечественного музыкального искусства. В 2019 году Рубину исполнилось 95 лет. Книга пополнила и без того немалый научный багаж Ромодиной: около 30 статей по истории и музыкальной культуре Урала, хоровому исполнительству, художественному воспитанию детей.

...Вот такие они — поющие во «Fresco». Всегда разные и непостижимые. Как свежесть утра, леса... Как свежесть души, ведь именно так переводится название коллектива.

В Санкт-Петербурге

Самоцветные родословия

«...И вот пошли. Она впереди, Степан за ней. Куда она идет – все ей открыто. Как комнаты большие под землей стали, а стены у них разные. То все зеленые, то желтые с золотыми крапинками. На которых опять цветы медные. Синие тоже есть, лазоревые. Одним словом, изукрашено, что и сказать нельзя...» – помните эти бажовские слова?

В зале династии ювелиров

Анатолий Панфилов служил на Урале и попал в госпиталь в Свердловске. Там и прочитал знаменитые сказы, в том числе легендарную «Хозяйку Медной горы» и те самые приведенные выше строки. Тогда и задумался, какие богатства скрыты в недрах Каменного пояса, какая невероятная красота заключена в самоцветах.

Прошли годы, и теперь Анатолий Степанович – известный мастер-ювелир. Его сыновья, Сергей и Максим, продолжают дело отца. Они с детства наблюдали за тем, как работает Панфилов-старший, сопровождали его в поездках за камнями в заброшенные карьеры.

– Что такое ювелирное дело? – говорит Сергей. – По сути, это образное осмысление природных форм. Пожалуй,

именно такому подходу мы учились и учимся у отца.

О двух поколениях семьи Панфиловых говорили на празднике династий уральских мастеров «Алексей Козьмич Денисов-Уральский приглашает...», состоявшемся в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства.

– Идея такого торжества родилась давно, – рассказала основатель и директор музея Надежда Пахомова. – Мы задумали его как семейный праздник. Да и сам музей создавали как дом, гостиную, место встреч для тех, кто сегодня продолжает традиции уральских мастеров, кто ведет свое родословие от первых камнерезов. Художественная обработка камня – искусство, особенно дорогое нам, ведь наш край богат запасами самоцветов

и художественными идеями. Вот и решили рассказать о династиях ювелиров и камнерезов.

Замысел праздника музейщики воплотили в год 155-летия Денисова-Уральского, что и определило его название. Этому событию посвящена специальная экспозиция, рассказывающая о жизни и творчестве художника. Кажется, он на самом деле пригласил на встречу коллег из XXI века.

История сохранила для нас фамилии славных художественными традициями семей Коквиных, Мининых, Решетниковых, Платоновых, Китаевых, Зверевых...

Искусствовед Татьяна Парнюк, представитель династии камнерезов Татауровых:

– Мой прадед Николай Дмитриевич был мастером обработки камня. И меня радует, что жива память о традициях и умельцах.

Хорошо известно (и не только на Урале!) имя заслуженного художника РСФСР Владислава Храмцова. Его сын Вячеслав не продолжил традицию, став горным инженером. Однако генетическая связь поколений в нем все равно живет. Вячеслав Владиславович издал книгу об отце. А теперь внучка мастера Елена работает за ювелирным столом. Дипломированный экономист, она поначалу трудилась по спе-

Татьяна ПАРНЮК

Сын знаменитого мастера Владислава Храпцова Вячеслав ХРАМЦОВ

циальности, однако поняла: у нее другое призвание — поиск и сотворение красоты. Вот ведь какими причудливыми бывают изгибы судьбы! Елена уверена: камнерезное искусство в нашем крае — не региональный, а российский феномен.

Огромное влияние на развитие традиций прошлого оказал еще один мастер — Леонид Устьянцев. Нынче его дело в руках внуков, членов Союза художников России Ивана и Александра. В 2008 году они зарегистрировали товарный знак «Династия Устьянцевых». Его ставят на совместные произведения. Это — материальное свидетельство преемственности поколений.

Совсем недавно на выставке в музее можно было увидеть мозаичный портрет Михайлы Ломоносова работы Рахима Абдулина. Мастер не бросает дело, которому отдал всю жизнь. И рука до сих пор тверда, а ведь ему 83 года! Долгое время Абдулин трудился в объединении «Урал-кварцсамоцветы». В его творческом багаже — восемь мозаичных географических карт, собранных из природных камней, восстановленный парашют родонитовой балюстрады шатровой сени, возведенной над местом смертельного ранения императора Александра второго.

— Еще в восьмом классе я написал в сочинении, что хочу стать камнерезом, — вспоминает сын мастера Александр. — Меня не поняли. Все же стремились в космонавты, а я вот прикипел к камню.

Таких историй, таких судеб в уральском искусстве немало. Магия самоцветов, металла, декоративных форм непреодолимо вовлекают в сферу своего притяжения новые поколения мастеров, унаследовавших опыт отцов и дедов, которых когда-то захватила красота яшмы, родонита, змеевика, изумрудов, аквамарин, аметистов...

Вот, к примеру, династия Загоревских. Ее основатель Сергей Васильевич многие годы работал на заводе «Русские самоцветы». Сегодня его сын Иван преподает в горном университете и развивает заложенные отцом традиции.

Дочери Сергея Пинчука Татьяна и Анна

Пришли на необычную встречу дочери Сергея Пинчука Анна и Татьяна. Анну увлекла живопись, а Татьяна радуется оригинальными ювелирными произведениями, представляемыми на выставках. Сестры подарили музею две работы отца. И то сказать: какой праздник без подарков?

Нижний Тагил на торжестве представляла династия Маточ-

киных. Ее глава Юрий Павлович недавно отметил 80-летие. Много лет он преподавал в колледже прикладного искусства и дизайна. Среди его учеников и сын Сергей. А из города Полевского, где, собственно, начиналось камнерезное дело Урала, приехали мастера Мирошниковы — Евгений Степанович и Вячеслав, младший. Перечислить все династии камнерезов, конечно, невозможно. Ветровы, Сочневы, Еремины, Шицаловы, Перевозчиковы... Трехвековые традиции работы с самоцветами теперь в руках молодых мастеров, с детства впитавших не только профессиональные навыки отцов, но и бережное отношение к материалу, тонкий вкус, философию постижения и создания новых художественных форм. Представители молодого поколения учатся у природы и ищут идеальную художественно-образную форму изделий, над которыми работают. Ищут, отталкиваясь от традиций, заложенных близкими людьми, чьи имена составляют гордость уральской школы обработки камня и ювелирного искусства.

Народный художник России Леонид Устьянцев наставлял учеников: идите и наблюдайте природу. А ювелир Виктор Моисейкин признался: «Я идеалист. Для меня существуют две категории — идеально или нет... Пока я не испытываю восторга от того, что сделал». Это глубоко личное признание — свидетельство высокой требовательности к себе. Смее утверждать, что это вообще творческая формула уральской школы ювелиров и камнерезов.

Надежда Пахомова заверила, что теперь такие встречи станут регулярными, раз в год под крышей музея будут собираться опытные мастера и их последователи — дети и внуки.

«Молодость» — еще и состояние души...

Наталья Ивановна Андрашитова, заслуженный работник культуры РФ, директор Дома культуры «Надеждинский» в Серове, недавно отметила одновременно несколько круглых дат: 60 лет ДК, 40 лет танцевальному коллективу «Молодость», которым она со дня основания руководит, и, наконец, личное 70-летие. В этих датах — вся ее судьба, где так тесно переплелись танцы, люди, семья, поселок ГРЭС, город Серов, Урал...

У нее по-прежнему прямая спина и легкая, стремительная походка... Она все так же быстра в решениях и полна энергии. Она всегда в гуще людей и дел. Не случайно в кабинете директора на видном месте можно прочесть слова Сократа: «Кто хочет иметь тело легким, а ум свежим — танцуйте!»

— Наталья Ивановна, ваша работа — вечное движение... Вы не устаете?

— Почему «не устаю»... Бывает... Но усталость, она ведь разная: вот когда физическая — от множества дел, это даже хорошо! Плохо, когда устаешь морально: от пустых разговоров, от дурно выполненной работы... Тут уже и уснуть не можешь...

— У вас нынче сплошная череда праздников, начиная со 125-летия родного города. Все эти даты — что значат для вас?

— Если уж оглянуться в самое начало, надо вспомнить 1954 год, когда на Сортировке, где жила моя семья, открыл двери только что отстроенный красавец — Дом культуры железнодорожников. Вот тогда-то родители и привели меня, пятилетнюю, в танцевальный кружок. И этим определили мою судьбу. Все школьные годы танцы были у меня на первом месте. В те времена самодеятельные коллективы много ездили, и каждый раз нашему руководителю приходилось «отвоевывать» меня у отца, который справедливо (как я его сейчас понимаю!) считал, что учебу пропускать нельзя. Когда папа был особенно не-

Наталья АНДРАШИТОВА

преклонен, руководители ДКЖ воздействовали на него через самого начальника Серовского отделения железной дороги! И только тогда он сдавался...

— Но одно дело танцевать, а другое — выбор танцев профессией. Родители пытались отговорить?..

— Разве могли они мне противостать, когда я уже в двенадцать(!) лет заявила тогдашнему директору ДКЖ, милейшей Александре Васильевне Варнавской: «Я займу ваше место!» (Смеется). И что вы думаете? Она запомнила наглую девчонку и через восемь лет пригласи-

ла меня, к тому времени окончившую Свердловское училище культуры, работать в коллектив ДК энергетиков.

— Дом культуры энергетиков прошел большой путь: он был создан в ноябре 1959 года, через несколько лет после того, как начала работать Серовская ГРЭС. Вы возглавили его в 1987-м, сменив на этом посту Александру Варнавскую, ту самую, кому вы в детстве пообещали стать преемницей... Но, прежде чем стать директором, вы, я знаю, прошли все ступени: руководили танцевальным коллективом, были заведующей детским и массовым секторами, заочно окончили Челябинский институт культуры, получив специальность «руководитель драматических коллективов и режиссер массовых праздников»... Вы работали и при советской власти, и во время перестройки, и успешно справляетесь в эпоху коммерциализации... Как на вас влияли и влияют времена?

— Я об этом мало задумывалась. Некогда! Надо было дело делать и постоянно учиться. Мне очень нравилось в советское время ездить на семинары в разные республики Союза.

Как это было интересно и познавательно! Каждая республика демонстрировала свою культуру, свои танцы, песни... Мы все это впитывали и применяли в своей работе, в частности, в постановке танцев. Сейчас мне этого не хватает... Мои родовые корни – украинские, девичья фамилия у меня – Лисица. Все мы были единой семьей и воевали с фашизмом вместе, а сейчас происходит что-то невообразимое! Очень трудно это осознать и понять... Но настали двухтысячные годы, и мы впервые выехали за границу. Разве могли когда-то мечтать, что сможем съездить в Турцию, Италию! Нас там очень хорошо принимали. Язык тела, движения – универсален, своими танцевальными номерами мы говорим о дружбе между народами, о мире, о красоте нашей планеты...

– В вашем коллективе, кроме девочек, есть и мальчики. Наверняка, это непросто – удержать мальчишек, особенно когда они подрастают!

– Без пар танца быть не может! Один «девичий переполюх» быстро надоест. Когда есть и девочки, и мальчики, их легче научить осанке, походке, азам культуры, этикета и т. д. У меня самой оба сына прошли школу танцев. Сейчас они уже взрослые, но, уверяю вас, закалка танцами в них не исчезла! У нас в поселке никому не нужно объяснять, что такое танцы и как они помогают в воспитании детей. Десять тысяч жителей прошли через коллектив «Молодость». Мы все тут как одна большая семья.

– В связи с чем в 2011 году ваше детище стало называться ДК «Надеждинский»?

Наталья АНДРАШИТОВА со своими танцорами

Народный танцевальный коллектив «Молодость»

– Дело в том, что наше учреждение было передано на баланс муниципалитета, а именно так назывался наш город изначально – Надеждинск. По-моему, очень красиво звучит!

– **Новые времена – новые песни (и танцы)?**

– Знаете, мое поколение пережило разные времена. К этим изменениям можно относиться тоже по-разному. Но одно скажу точно – люди по сути своей неизменны. Во все времена есть базовые ценности: труд, семья, творчество, дружба, любовь. И пока люди поют песни, танцуют, рожают детей, все будет хоро-

шо... А если тебе еще выпало счастье заниматься любимым делом, то любое время – твое.

– **С какими достижениями вы пришли к нынешним датам?**

– Самое главное достижение – сплоченный коллектив. Это люди, коллеги-единомышленники. У основного хореографического ансамбля «Молодость» есть коллективы-спутники. Руководители их – Елена Чеснокова, которая была участницей хореографической студии «Молодость» в 1981 году, то есть стояла у истоков ее создания, и Ирина Буцый, также

Танцует «Молодость»

Министр культуры региона Светлана УЧАЙКИНА и глава Серова Василий СИЗИКОВ на юбилее ДК «Надеждинский»

участница этой студии. Сейчас в Доме культуры работают дочери Ирины Сергеевны: Анастасия пошла по стопам мамы, а Александра – руководитель коллектива «Детки-конфетки», который радует зрителей пением. Сын Ирины Сергеевны и внучка Елены Геннадьевны танцуют в их коллективах.

А какой у нас прекрасный народный хор «Сударушки», который состоит из представительниц прекрасного возраста от 50 лет и старше! Эти замечательные женщины не только поют, но и занимаются рукоделием, ставят кукольные спектакли. Наша особая гордость –

народный коллектив любительского художественного творчества – оркестр эстрадной и джазовой музыки, руководит которым хорошо известный в городе Владимир Гусев. В июне этого года оркестр стал лауреатом фестиваля «Новоуральские фанфары».

Есть в Доме культуры изостудия «Радуга», где с большим удовольствием занимаются воспитанники детских садов и учащиеся начальных классов. Ею руководит Татьяна Кузнецова. Воспитанники Татьяны Борисовны без экзаменов поступают в художественную школу с работами, которые рисуют на ее

занятиях. Помимо кружков и объединений, есть клубы по интересам: для юношества – «Нет наркоманам», «Мир увлечений», «Я подросток»; для взрослых людей, увлекающихся народной медициной, садоводством, – «Помоги себе сам»; «Мы вместе» – для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Дом культуры «Надеждинский» всегда в центре жизни не только поселка Энергетиков, но и всего города. На нашей сцене проходят городские и областные фестивали: детского творчества «Весенняя капель» и творчества пожилых людей «Осеннее очарование».

– А сейчас в ДК прибавился еще и новый кинозал.

– Это прекрасный подарок жителям поселка! Зал небольшой, но очень уютный, комфортный, а самое главное – с современными визуальными технологиями и удобными креслами... Это историческое для нас событие – открытие кинозала – состоялось при поддержке министерства культуры Свердловской области, министра Светланы Учайкиной, которая приезжала к нам на торжество. Такие внимание и поддержка еще больше вдохновляют работать и жить, не сбавляя оборотов...

Первые зрители в кинозале

Торжественное открытие театральных мастерских театра кукол «Сказ»

В Новоуральском театре кукол состоялось торжественное открытие здания театральных мастерских, в котором в рамках реализации национального проекта «Культура» был выполнен капитальный ремонт. Теперь в театре обеспечено производство полного цикла: все, что зрители видят на сцене, полностью изготавливается в мастерских. Здесь расположены столярный и художественный цеха, покрасочная, прачечная, склады кукол и костюмов, материальных ценностей, цех для ремонта текущих спектаклей, студия звукозаписи, репетиционный зал и административные кабинеты. На проведение работ из федерального, областного, муниципального бюджетов было выделено 24,6 миллиона рублей.

Директор Новоуральского театра кукол Алексей Булдаков отметил, что в мастерских помимо основной работы также планируется проводить экскурсии, посвященные созданию спектаклей, квест-игры.

Сам театр кукол «Сказ»

Кукольное население мастерских

Мастерские театра

Кованое яблоко

Александр ЛЫСЯКОВ

Восемь свердловчан удостоены специальных званий «Мастер» и «Хранитель» народных художественных промыслов. За вклад в сохранение и развитие традиционной культуры им вручены дипломы, а также присуждены премии губернатора Свердловской области.

Звание «Мастер народных художественных промыслов Свердловской области» присвоено трем тагильчанам — индивидуальному мастеру художественной обработки камня Виктору Васильеву, учителю искусства, мастеру художественной обработки металла Сергею Веселкову, преподавателю Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна Жанне Овчинниковой. А также индивидуальному мастеру художественной обработки дерева из Тавды Владимиру Кузнецову и индивидуальному мастеру художественной обработки камня из Екатеринбурга Игорю Сергееву.

Специальное звание «Хранитель народных художественных промыслов Свердловской области» присвоено: преподавателю лаковой росписи по металлу детской художественной школы Нижнего Тагила Татьяне Бинас, гендиректору «Таволожской керамики» Александру Назарову и известному екатеринбургскому художнику-кузнецу Александру Лысякову.

«Можно сказать, что я ждал публичного признания себя художником всю жизнь. Время пришло. Это очень приятно. Если бы существовал прибор, который мог бы измерить мою любовь к своему делу, он бы зашкаливал. И я желаю всем молодым мастерам иметь такую же любовь, потому что она двигает, она придает смысл, есть ради чего просыпаться утром», — поделился Александр Лысяков.

Сергей ВЕСЕЛКОВ со своим подносом

С. Веселков. Поднос

Татьяна БИНАС

Т. Бинас. Поднос

И. Сергеев. «Пламя»

Работа И. Сергеева

Александр НАЗАРОВ

И. Сергеев. «Рада»

В праздничном хороводе выставки «Новогодние нотки» в Библиотеке имени В.Г. Белинского сошлись издания песен для голоса с фортепиано, для детского хора, с приложениями описаний танцев; музыкальные игры и загадки для дошколят и школьников, грампластинки из серии «С Новым годом!» с записями эстрадных хитов 1980-х, сценарии торжеств.

Ноты и слова сочинений таких известных советских композиторов, как Блантер, Лядова, Аедоницкий, с «елочной» тематикой, книги и винил, помогавшие отметить праздник — все это массово тиражировалось, побуждая народ к пению и музицированию. А теперь хранится и экспонируется в музыкально-нотном отделе «Белинки».

