

культура

№ 7 (73) Сентябрь 2019 г.

Урала

2019
ГОД ТЕАТРА
В РОССИИ

КРЫМСКИЙ ТУР: ПО ГЛАВНЫМ ГОРОДАМ – С АНШЛАГОМ

Аншлаги, овации, цветы и любовь зрителей — так прошли большие гастроли Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии в городах Крыма – Симферополе, Ялте... А начался большой тур с Севастополя, где давали большой концерт в Доме офицеров Черноморского флота и наш легендарный блокбастер «Екатерина Великая» на сцене Севастопольского драматического театра. Все прошло с триумфальным успехом! После первого спектакля в городе-герое свердловские артисты в костюмах вышли к парадному входу театра для групповой съемки. Шли под аплодисменты зрителей... (Материал о крымских гастролях Свердловской музкомедии – в следующем номере).

В августе в Екатеринбургском музее изобразительных искусств открылся пятый международный фестиваль меццо-тинто, продлившийся до конца сентября. Юбилейный проект объединил 112 художников из 31 страны — от Аргентины, США и Канады до представителей европейских государств, Индии, Японии и Австралии. Организаторы принимали 60 специальных гостей. Среди них — два признанных мастера: канадец Ги Ланжевен и американец Арт Вергер, которые приняли решение преподнести в дар уральскому музею свои работы.

Избранные гравюры из обширных даров были представлены в рамках двух персональных выставок — «Метаморфозы тела» Ги Ланжевена и «Рассказанное светом» Арта Вергера. Ланжевен работает преимущественно в жанре ню. Он создал череду узнаваемых и в то же время «размытых» образов. Вергер рассказывает истории жителей американских мегаполисов и провинциальных городков, играя роль тайного наблюдателя жизни своих героев. Оба мэтра ранее уже становились победителями фестиваля меццо-тинто, оба работали нынче в жюри и приняли участие в мастер-классах.

Екатеринбургскому музею изобразительных искусств удалось сформировать самое репрезентативное собрание современного меццо-тинто в мире. До недавнего времени коллекция пополнялась за счет того, что каждый участник фестивального конкурса передавал в дар одну работу. Два года назад случилось первое беспрецедентное пожертвование: бельгиец Хашми Азза подарил музею 130 работ. Высокая репутация фестиваля в международном арт-сообществе инициировала очередную «волну» даров. Музей получил сразу 619 гравюр (140 листов — от Ланжевена, 479 — от Вергера), и коллекция увеличилась более чем вдвое.

(Материал о фестивале меццо-тинто — на стр. 66)

Арт Вергер. «Нью-Йоркская история»

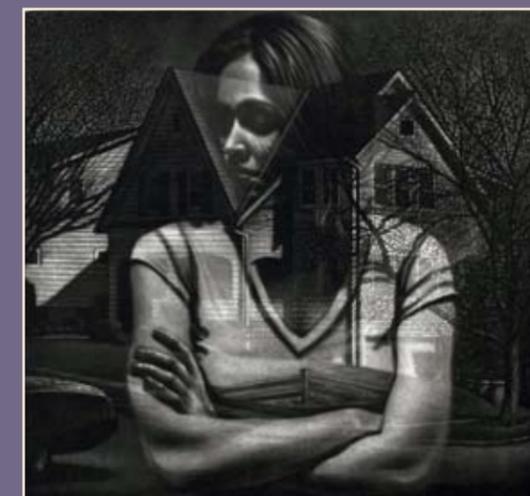
Ги Ланжевен. «Твоя душа — как река»

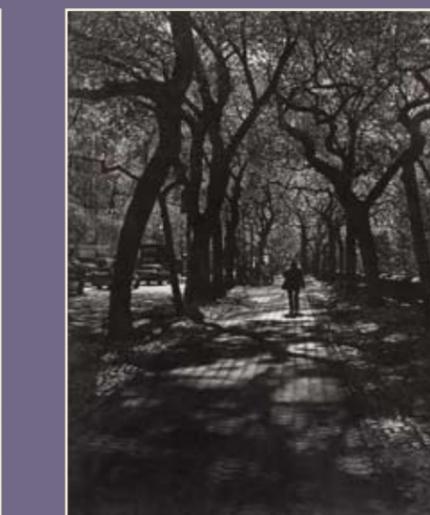
Ги Ланжевен.
«Мой сон»

Ги Ланжевен.
«Я буду твоей тенью»

Арт Вергер. «Стойкая»

Арт Вергер.
«Следи»

Арт Вергер.
«На перекрестке»

Вячеслав САМОДУРОВ

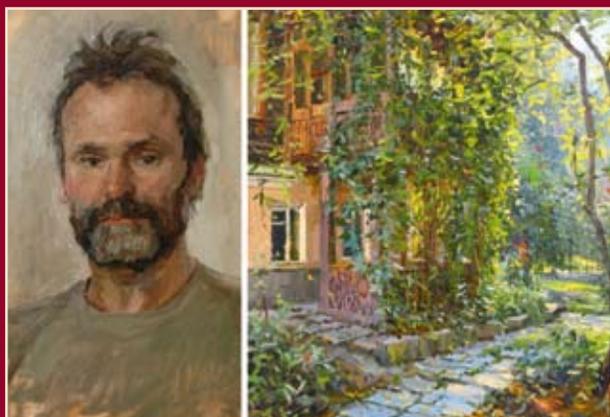
Алексей ФЕДОРЧЕНКО

В рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019 прошло награждение лауреатов премии общественного признания «СПАСИБО!».

Письма общественного признания «СПАСИБО!» — это выражение благодарности уральцев землякам за личный вклад в укрепление международных связей, народной дипломатии и развитие позитивного имиджа Свердловской области. На ИННОПРОМе премии получили десять человек. Среди них и деятели культуры: художник Алексей Ефремов; художественный руководитель балета академического театра Урал Опера Балет Вячеслав Самодуров, кинорежиссер, продюсер кинокомпании «29 февраля» Алексей Федорченко.

«Постараемся и впредь делать все, чтобы Екатеринбург считался не только промышленным центром, но и культурным киногородом не только в России, но и во всем мире», — отметил Алексей Федорченко.

«Этот приз не только мне, а всему нашему театру. Я думаю, это подтверждение того, что Урал Опера Балет — одна из доминант Екатеринбурга и Свердловской области. Мы будем продолжать вас радовать», — сказал Вячеслав Самодуров.

Алексей Ефремов. Автопортрет и пейзаж

Нагрудные знаки премии

Лауреаты премий общественного признания «СПАСИБО!», врученных на ИННОПРОМе

Дизайн ИННОПРОМа — тоже искусство

Открытие сезона: губернатор и звезды мировой оперы

30 августа состоялось грандиозное открытие первого концертного сезона в новом уникальном конгресс-центре «Екатеринбург-ЭКСПО». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился со словами приветствия к участникам торжественной церемонии.

«К онцертный зал нашего конгресс-центра – один из лучших в России и в мире. Уверен, он достоин быть главной сценой для выступлений выдающихся артистов и творческих коллективов. Именно здесь должны звучать лучшие голоса и величайшие музыкальные произведения. Искренне желаю, чтобы музыка, которая прозвучит сегодня, наполнила ваши сердца светом любви и созидания, вдохновила вас на благородные дела и поступки», – сказал губернатор.

По его словам, конгресс-центр, в котором уже прошло несколько деловых мероприятий, в том числе саммит GMIS с участием президента России Владимира Путина, стал зримым олицетворением огромного потенциала Свердловской области, постоянного стремления нашего региона к созиданию.

Концертный сезон открылся выступлением звезд мирового уровня – оперных певцов Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова в сопровождении Уральского академического филармонического оркестра под управлением итальянского дирижера Ядера Биньямини.

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов уже накануне, во вре-

Анна НЕТРЕБКО и Юсиф ЭЙВАЗОВ с Уральским академическим филармоническим оркестром на сцене конгресс-центра

мя репетиции, по достоинству оценили возможности нового зала. «Конгресс-холл потрясающий! Мы поздравляем город Екатеринбург с таким замечательным залом на четыре тысячи мест, вы – счастливые!», – поделилась певица. Звезда отметила, что в конгресс-холле Екатеринбурга отличная акустика. Ее муж добавил, что в новом зале «можно петь и без микрофона».

Михаил Ходоровский, генеральный директор группы СИНАРА, которой было доверено возведение конгресс-центра, подчеркнул, что сложный многофункциональный объект был построен за «суперкороткий срок» – всего за два года. Это стало возможным благодаря курируемой лично губернатором Евгением Куйвашевым слаженной работе профессиональной команды.

«Разведка боем» показала, что все получилось хорошо, и высокая оценка президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина для нас чрезвычайно важна. А сегодня здесь уже другая история, сегодня проверка конгресс-центра как концертной площадки, причем очень высокого уровня.

Конечно, несколько лет назад мы вряд ли могли бы предположить, что оперная дива Анна Нетребко и блестящий тенор Юсиф Эйвазов будут выступать у нас в Екатеринбурге. Появилась эта возможность, и они к нам приехали. И я думаю, что это только начало», – сказал Ходоровский.

Великолепный концерт прошел с аншлагом. Среди гостей праздничного вечера были и ученики Уральского музыкального колледжа.

– Приезд таких артистов – сенсационное событие, так хотелось познакомиться со звездами мировой величины – и это сбылось. Особенно приятно, что на концерт нас пригласило правительство Свердловской области, что очень значимо и для меня, и для всех ребят. Безусловно, этот концерт вдохновляет на новые достижения, – сказал ученик колледжа Матвей Шумков.

**Журнал
«КУЛЬТУРА УРАЛА»**

№ 7 (73)
Сентябрь 2019 года

Учредитель
Министерство культуры
Свердловской области

Издатель
ГАУК «Свердловский
государственный академический
театр музыкальной комедии»

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

Фото на первой обложке –
Игоря ЖЕЛНОВА

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
27 сентября 2019 года
Выход в свет
7 октября 2019 года

Отпечатано в соответствии
с качеством предоставленного
оригинал-макета

Свободная цена

СОДЕРЖАНИЕ

1 Событие
Открытие сезона:
губернатор и звезды
мировой оперы

3 Успех
Вот уж точно –
достойны!

4 Сцена | Фестиваль
Екатерина ШАКШИНА
«Так не говорят.
Но так чувствуют...»

9 Область культуры
Уральский вектор
российского
проекта

12 Эхо фестиваля
Елена МАЛИНИНА
Классика
и современность
на «Ирбитских
подмостках»

16 Гастроли
Дарья АКСЕНОВА
Театр нашей области.
Всея!

20 Гастроли
В гости друг к другу –
под музыку мюзиклов

22 Сцена
Галина БРАНДТ
Лабораторные эскизы
будущего

25 Поколение next
Ольга СМИРНОВА
Следствие по делу о...
Ромео и Джульетте

26 Открытие сезона
Марина РОМАНОВА.
Шекспир
и компания

30 Лица | Юбилей
Юлия МАТАФОНОВА
Человек команды.
Творческой

33 Лица | Дата
Татьяна КУЗИНА
Михаил Быков:
«И стоит жить
и работать»

36 Лица | Юбилей
Татьяна КСЕНОФОНТОВА
С острова Сахалин
на остров «Театр»

40 Мой театр | Юбилей
Владимир СКРЯБИН
Хочется, чтоб всё не зря

42 Из истории
Юлия МАТАФОНОВА
С екатеринбургским
акцентом, или Катил
велосипед к царице...

75 ЛЕТ НИЖНЕТАГИЛЬСКОМУ МУЗЕЮ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

46 Марина АГЕЕВА
«Бриллиантовый»
юбилей тагильского
«бриллианта»

49 Марина АГЕЕВА
Наш Репин –
наше богатство

52 Лариса СМИРНЫХ
Посыл Элия
Белютина

54 Ольга СЕМЕНОВЫХ
Собрание суровой
красоты

56 Мария КОМАРОВА
Счастливая встреча,
или Как формировалась
авторская коллекция
Павла Басманова

58 Лидия ХАЙДУКОВА
Ювелирные
«сокровища»

60 Татьяна КОНОНОВА
Пришли, чтобы остаться

63 Выставка
Евгений ИВАНОВ
Карикатуры против
коррупции

66 Фестиваль | Выставка
Екатерина ШАКШИНА
Несущие свет в
«черной манере»

70 Имя в истории
Вадим ЕГОРОВ
Смотреть сквозь время,
улыбаясь...

73 Мастера
Алексей МОЛЧАНОВ
Святая палитра
невьянской
иконы

76 Праздник
Екатерина
АНИСИМОВА
Этой ярмарки краски,
или Щедрый
август

78 Музыка | Фестиваль
Ольга КРЮЧКОВА
Безумие
по расписанию

80 Эксклюзив
Игорь КИСЕЛЕВ
Эдуард АРТЕМЬЕВ:
«Музыка чем-то
близка к математике,
но она – область
чувств...»

86 Гастроли
Раиса ГИЛЕВА
«Белый снег»
под пальмами
Крыма

88 Поколение next
Мария ДЕМИНА
От Ирбита
до Парижа

90 140-летие П.П. Бажова
Алла ВИКТОРОВА
У Караулки,
на Думной горе

92 Что читаем
Виктория АРСЕНТЬЕВА
Книги меняют
инклюзивную среду

94 Выставка
Андрей ДУНЯШИН
А самовар-то изобрели
на Урале!

96 У экрана | Дата
Алексей МОЛЧАНОВ
«Вечный зов» не
«умолкает»

100 «Ночь кино»
Татьяна ГАЛЕНЦОВА
...И экран под
звездным
небом

Вот уж точно — достойны!

Новый театральный сезон Свердловского академического театра музыкальной комедии еще не успел начаться, а у коллектива уже — великолепные новости!

ПО ЗАСЛУГАМ — ТВОРЧЕСКИМ

Солистка **Ирина Гриневич** удостоена почетного звания «Заслуженная артистка Российской Федерации».

Долгожданное новое «актерское» звание пришло в театр после почти десятилетнего перерыва, и коллеги, и зрители счастливы, что новой «титулованной» актрисой Екатеринбурга стала Ирина — роскошная Екатерина II в мюзикле «Екатерина Великая», деликатная Польша в мюзикле «www.сикононовая дура.net», негибкая Понсия в мюзикле «Бернарда Альба», эксцентричная мама Елены в комедии «Веселые ребята», неугомонная Матильда из спектакля «Моцарт vs Сальери»...

Творческая биография Ирины Гриневич — это больше 20 лет служения единственному театру, несколько десятков разноплановых ролей в мюзиклах, опереттах и музыкальных комедиях, талант быть поистине неузнаваемой, творческая принципиальность, готовность к экспериментам и бережное отношение к традициям.

Коллектив во главе с генеральным директором театра Михаилом Сафроновым от души поздравил новую заслуженную артистку РФ — Ирину Гриневич.

Теперь в труппе солистов театра — 16 заслуженных артистов России.

Ирина ГРИНЕВИЧ

МЕЖ ЖАНРОВ И СТИЛЕЙ СВЕРКАЯ

Распоряжением Президента Российской Федерации от 12.08.2019 объявлена благодарность художественному руководителю ансамбля народных инструментов «Изумруд» Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии **Михаилу Сидорову**.

Для музыкального направления, которым занимается группа «Изумруд», пожалуй, еще не придумали подходящего слова. Артисты ансамбля — музыкальные экспериментаторы, которые уже двадцать лет умело балансируют между жанрами и стилями и не боятся создавать самые смелые и неожиданные музыкальные коктейли. Результаты «изумрудных» творческих авантур — эксклюзивные автор-

ские шоу-программы, которые способны объединить мелодии Моцарта с блюзом, а песни Элвиса — с напевами народов мира. «Изумруд» — хэдлайнер всероссийских и международных музыкальных фестивалей, лауреат многочисленных творческих премий, коллектив с богатой дискографией и обширной гастрольной картой. Все двадцать лет существования группа успешно совмещает участие в спектаклях и концертах Свердловской музкомедии с созданием авторских творческих проектов.

Михаил СИДОРОВ

***Поздравляем Ирину Гриневич,
Михаила Сидорова и их родной театр!***

«Так не говорят. Но так чувствуют...»

Театры разных городов и стран в течение восьми сентябрьских дней снова выходили на екатеринбургские подмостки. Не как обычные гастролеры, а как участники Всероссийского фестиваля «Реальный театр». Это повторяется каждые два года вот уже тридцать лет. И всякий раз по-разному.

КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ МАЛЕНЬКИМИ

Первая фестивальная «постановка» прошла в Камерном театре. Она вписалась в драматургию тридцатилетнего фестиваля лирическим, ироничным, отчасти ностальгическим и полностью оптимистичным действием-рассказом. Во встрече с журналистами участвовали реально причастные к созданию и жизни «Реального» люди. Три директора ТЮЗа, два бывших и нынешний (назову их по порядку «директорского» периода): Янина Кадочникова, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, Евгения Умникова. Инициатор фестиваля, добровольно берущий всякий раз ответственность за его афишу и лично ее формирующий, Олег Лоевский — арт-директор «Реального», замдиректора ТЮЗа по творческим вопросам и международным связям. Заведующая литературно-драматургической частью театра Наталья Киселева и зампреда Свердловского отделения Союза театральных деятелей РФ Татьяна Стрежнева...

«И тридцать лет прошло, о боже, тридцать лет...» От скромного по масштабу, «нескромного» по намерениям и результату регионального фестиваля в 1990-м до всероссийского с международным участием в 1994-м и по сей день. Знаменитая теперь актриса когда-то приезжала на «Реальный» чуть ли не в багажнике

На встрече в Камерном театре — Евгения УМНИКОВА, Янина КАДОЧНИКОВА, Олег ЛОЕВСКИЙ, Светлана УЧАЙКИНА и Наталья КИСЕЛЕВА

автомобиля — не успели купить билет, а всем известные сегодня актеры, не чинясь, въезжали в нашу театральную реальность на верхних полках плацкартного вагона... Но почти сразу путь в «Реальный» для многих его спектаклей продолжился дорогой на «Золотую Маску».

«Декорацией» для этих прекрасных устных мемуаров стал вид за окном Камерного — вот почему его и выбрали для встречи. Яблони и липы в сквере на бывшем пустыре много лет назад посадили участники и гости «Реального», среди которых был и Зиновий Корогодский, чье имя теперь носит ТЮЗ в Санкт-Петербурге. Тогда они были маленькими саженцами, не всем удалось прижиться (тут свой театр!), но большинство выросли в крепкие красивые деревья, а яблоньки даже плодоносят.

Бывали на фестивале и казусы, случались неприятные неожиданности, о них вспоминали со смехом. Ломая хронологию нынешнего события, скажу: к финалу XV «Реального» тоже, извините, без скандала не обошлось. Скандальчика. В спектакле Псковского драматического театра «Ревизор» некто из зрительного зала разглядел в глубине сцены непристойные действия: и это, мол, на подмостках ТЮЗа, это смотрят дети!.. Не разглядев при этом возрастной маркер спектакля «18+».

Что ж, «униженные-оскорбленные» то и дело возникают среди публики — в театрах ли, в музеях... Пройдет время, и это тоже вспомнится всего лишь казусом. А буквально через несколько дней после скандальной «сенсации» пришла весть из страны, театральные деятели которой связа-

ны долгими дружбой и участием с фестивалем «Реальный театр». Министр культуры Франции подписал указ о награждении: Олег Лоевский стал кавалером французского ордена «За заслуги в искусстве и литературе». Обретенных (не орденов) — бесценных, человеческих и театральных — у «Реального театра» так много, что никакая «накладка» их не способна затмить.

Двадцать спектаклей восемнадцати театров представил пятнадцатый «Реальный». Из Екатеринбург, Омска, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Челябинска, Глазова, Томска, Красноярска, Пскова, из Таллина (Эстония), Софии (Болгария) и Туркуэна (Франция). Московские, петербургские, екатеринбургские театральные критики вместе с театрами-участниками ежедневно и открыто обсуждали каждую увиденную постановку. А зритель был волен выбирать «свои» спектакли. Что я и сделала в этих беглых заметках-впечатлениях, выбрав «сюжеты чувств». Реальные, театральные, сегодняшние.

ОХОТНИЧИЙ РОМАН-С

Иван Сергеевич Тургенев написал не только роман «Отцы и дети», но и стихи, ставшие романсом: «Утро туманное, утро седое...» Его же пожизненный реальный роман с Полиной Виардо стал отдельным предметом для литераторов и театров. «Муму», «Записки охотника», «Бежин луг» читают в школе, пролистывая описания природы. То есть, в сущности, все пролистывая. Однажды «Муму» уже являлась на «Реальном»-2015, на «уроке литературы» Новокузнецкого драматического театра с «крепостными» школьной программы — учительницей и учениками.

Нынче зрителей, идущих на фестиваль спектакль Театра Наций «Му-му» (в его названии имеется дефис, в отличие от первоисточника) встречали у входа две здоровенные добродушные овчарки. Они просто прогуливались, перед тем, как выйти на сцену «живыми собаками» в стае разнородных, разноразмерных игрушечных псов и напугать героя — Охотника-Тургенева-Режиссера: «Уберите сейчас же! Я их боюсь!»

Дмитрий Крымов поставил «Му-му» как импровизационную комедию дель арте, где театральная реальность перемешана с непредсказуемостью жизни. «Маски» — режиссер, помреж, старая актриса, рабочий сцены, роковая певица из-за границы, театральный ребенок — действуют своевольно, то по Тургеневу, то вне его. Живые.

В этом театральном театре параллельно на разных сценах идут генеральные прогоны двух постановок. Забавно мешают друг другу, раздражают, пересекаются и объединяются в общий несмешной финал. Муму (девочка Маша, племянница режиссера) нелепо погибает. Монтировщик Гера «помог», а ведь только что они рядком сидели на сценическом «бежином лугу» перед костром из трепещущего красного шелка, и бутафорская добрая лошадь склоняла к ним гривастую голову пришелицей из «Ежика в тумане»... Герасим преданно привел в исполнение реплику своей благодетельницы — старой актрисы, которая привозит его больной маме лекарства из Польши: «Детям не место на сцене!» Ну, и вот.

Никто не хотел, чтоб с Муму случилось такое. Охотник-Тургенев-Режиссер, он же Леша (Алексей Вертков) — тем более. Но он сей-

час в азарте охоты за самым лучшим для своего спектакля, как Тургенев в «Записках...», подсовывает любимой племяннице гаджеты, лишь бы не отвлекала от самого любимого — Театра. А помреж Инна (Инна Сухорецкая), загнанная им словно заяц гончей, пытается в этом гоне отстоять свое профессиональное достоинство. С пафосом, как отрывок из статьи Белинского «Любите ли вы театр?..», почти в слезах зачитывает по бумажке изречения Станиславского о важной роли помощника режиссера. Леша не внемлет, снова отправляет Инну «принести то, не знаю что». И она «принесет» — приведет певцов, «не тех», конечно же, но они запоют так, что застынут от восхищения и Режиссер, и Герасим, и весь зрительный зал.

Так же внезапно и завораживающе вдруг звучит на сцене чистая тургеневская проза — чуть-чуть от Леша, чуть-чуть от взбалмошной польской актрисы (Алина Ходжевантова). И так же фантастически красива сцена, когда «откуда ни возьмись» является Леше-Тургеневу Полина Виардо, увлекает в танец, а потом и за собой.

Маша беспрестанно щебечет обо всем на свете, выдает театральные «тайны» на ушко дяде и вслух, чувствует себя в этой репетиционной кутерьме как дома, любит ее и купается в ней, и «тонет». Любовь к театру требует жертв... Этой любовью пропитан смешной и печальный — роман, романс, комедия? — спектакль «Му-му». Кстати, Муму-Маша — из наших. Мария Смольникова впервые выходила на сцену Екатеринбургского ТЮЗа участницей школьного тюзовского фестиваля «Дверь на сцену». Теперь она — реально настоящая актриса.

АНДЕРСЕН ПРИЕХАЛ НА ЛЫЖАХ

Приехал из заснеженной Дании со своей историей о безоговорочной верной любви. На самом-то деле «приехал» не лично и из других климатических условий – из Болгарии. Софийский театр «Credo» рассказал заново андерсеновскую сказку на одной из сцен «Реального» – в Театре кукол.

Спектакль «Папа всегда прав» давно не премьера, с 2005 года обошел многие сцены мира. Тем не менее, в афише «Реального театра» он уместен. Фестиваль показывает нам не только «новости», но и то, что непременно нужно посмотреть, предоставляет возможность увидеть, вряд ли реализуемую в других обстоятельствах.

...На сцене белым-бело от ватного снега, два персонажа в белом выезжают на лыжах, скользят на коньках, взявшись за руки. Они играют в эту знакомую историю, словно добывая ее из-под снегов, выпавших за все времена. «Папуля» и «Мамуля» – так, как бывает в семьях, называют друг друга герои спектакля. Они веселые, они дружные, эти старенькие бедные супруги. Всего-то имущества – изба да лошадь, почти им ровесница. И домик, и коняга оживают из лыжных палок, как и прочая живность, полученная Папулей в обмен на ярмарке. Папуля (Дмитрий Нестеров) остается в своем милом обличье, а Нина Димитрова превращается из Мамули в ушлых ярмарочных торговцев, не веря-

Папуля (Дмитрий НЕСТЕРОВ) и Мамуля (Нина ДИМИТРОВА) в андерсеновской сказке

щих своему счастью – дурачку на базаре. Потешное базарное приключение продажи-обмена коня венчается ведром гнилых яблок. Папуля уверен в своей Мамуле, заключает пари с англичанином, что дома обойдется без ссоры, но все же...

Мамуля, слушая рассказ Папули и не зная о пари, меняется в лице, внутренне ужасаясь каждому новому обмену «шила на мыло». Однако, ни словом не обнаруживает разочарований. С изобретательностью сказочника она находит оправдание каждой сделке. А уж гнилые яблоки – Папулин апофеоз – и

вовсе удостаиваются ликования. Теперь-то Мамуля отплатит скупердяйке-соседке, пожалевшей луковицы: мол, даже гнилых яблок в запасе нет. Будут! Папуля награжден поцелуйчиком.

Пари проиграл тот, кто не верил в безоглядность любви. Выиграли любящие.

Андерсен прост, да не прост. Режиссер Нина Димитрова поставила (и сыграла) его историю, как притчу, шутивную, смешную, очень человечную. Как будто и не всерьез, но реальную на все времена. Здесь только снег не настоящий, а чувства – подлинные.

КАЖДЫЙ ИЗ НАС — МАШИНА ВРЕМЕНИ

Спектакль «Вино из одуванчиков» по повести Рэя Бредбери драматического театра «Парафраз» из Глазова постепенно открывает на сцене, как детские книжки-раскладушки, кружевные, вырезные домики американского городка двадцатых годов. Деревья и дома выстраиваются на полках магазина, где Дуглас обретет возжеленные новые теннисные туфли. На дощатых насестах, где усядутся, болтая ножками, подружки де-

Девчонки «Вина из одуванчиков»

тства. На столах, за которыми пьют чай и едят мороженое.

Кажется, что вот сейчас выбегут актеры-травести и будут играть детишек. Но выходят взрослые, молодые и не очень. И объявляют, что одному 12 лет (Дуглас), а другому десять (Том). И «девчонки» эти были девчонками давненько. Зал смеется: все явно намного старше персонажей, несмотря на штаны на помочах, короткие платица, самодельный индейский головной убор и потрепанного плюшевого мишку. А потом смех стихает. Взрослые для взрослых вспоминают свое давнее детство, чтобы снова прочувствовать, к примеру, то первое открытие «Я — живой!». Чтобы не забывать, что такое вообще чувствовать жизнь, смерть, радость, любовь.

Режиссер Дамир Салимзянов (он же играет Дугласа) сделал в своей постановке невозможную, казалось бы, вещь — образно доказал детское откровение героев Бредбери: каждый из нас — машина времени. Мы способны хранить в себе то, что кроме нас никто не видел. Даже если это видели многие — табун мустангов, желтое поле одуванчиков, яблоню, роняющую яблоки... Но так, как увидел и помнишь именно ты, не видел никто. Старших в спектакле играют молодые. Дети не верят, что старушка Бентли была маленькой девочкой, а она-то знает, что была, и мы видим ее юной. Это взаимосвязь и несовпадение времен и людей, созданных друг для друга, как Билл и девяностолетняя Элис Лумис, разминувшиеся во времени, но все-таки встретившиеся. Есть очень важный момент, который помог режиссеру и артистам найти в книге сценический ключ. Дуглас, говоря текстом Бредбери — удивительным, яр-

ким, образным, замечает вдруг: «Так не говорят в двенадцать лет. Но так чувствуют». И весь спектакль убеждает, разбудив забытые чувства, что Дуглас прав.

ЭКСПАТЫ В СТЭНФОРДЕ

Четыре года назад на Малой сцене ТЮЗа «Реальный театр» представил дом Прозоровых. Всё и все на виду, как будто смотрим сверху на театральный макет. И эти все — бессловесны. Слова чеховской пьесы на слуху, но здесь герои глухи и немые. Они не говорили, но чувствовали друг друга. «Глухонемой» язык жестов, не отражаемый прочими «нормальными» жителями провинциального городка, был до боли понятен зрителям. Чужие, «другие», ненужные со всей своей красотой, образованностью, молодостью, они были так близки нам несбывшимися надеждами, инертностью, безумным желанием сохранить себя в среде, где эта сохранность обречена. Те «Три сестры» Тимофея Кулябина в театре «Красный факел» сейчас воспринимаются как первая часть театральной дилогии. Продолжение мы увидели на нынешнем «Реальном» в «Детях солнца». Горький прочитан

режиссером по-чеховски. Старую, казалось бы, устаревшую, пьесу Кулябин снял с полки и «пыль обдул».

Театр переселил «детей солнца» из России в США, из предреволюционных лет в другой переломный момент времени. Заканчиваются девяностые годы, начинается двухтысячный. Фрагмент речи Стива Джобса перед выпускниками Стэнфордского университета звучит в монологе Павла Протасова — о «вере в то, что по ходу движения точки сойдутся», и эта вера «даст мужества следовать своему сердцу, даже если сердце уводит вас с качественно протоптанной тропинки...»

Мужества хватает Павлу (Павел Поляков), чтобы спасти мир за компьютером. Но не хватало сердца гениальному айтишнику (за то и позвали в Стэнфорд), чтобы почувствовать — в спасении, в любви нуждаются те, кто рядом с ним. Он, несомненно, «солнце», но и «дитя со спичками» тоже. Как ребенок, Павел перекладывает все остальное и всех остальных на жену Лену (Дарья Емельянова), зависшую на единственной опции «мамканьянка» в его жизни. Все осталь-

Встреча Нового года в спектакле «Дети солнца»

ные тоже «зависли». Мелания (Линда Ахметзянова) в любви к Павлу. У Горького она говорит, что «формулов не знает», а тут гламурная денежная девица из всех сил старается понять протасовские исследования, быть ближе. Циник и насмешник Борис (Андрей Черных) любит Лизу (Ирина Кривонос). Та любит тоже, но отталкивает, как компьютер выдает мрачное окошко Error — ну, нельзя ее любить, и ей — нельзя. Травма теракта. Фотограф Вагин (Константин Телегин), друг Павла, влюблен в Лену, признается

Рождение Нарнии

ему, а в ответ, как просьба отжаться: «Ты Лене скажи...»

Чувствующие и не замечающие очевидных чувств ближних. В анамнезе каждого — боль, привезенная из России в стэнфордский кампус, похожий в спектакле на пространство, сконструированное на компьютерном мониторе (художник Олег Головкин). Каждый персонаж высвечивается именем на экране, как название папки с документами. Здесь есть и функция времени. Светящиеся цифры отсчитывают минуты до Нового года. До новой жизни, которая для Бориса не наступит (синий экран смерти), а будет ли для остальных... Им придется жить, не эмигрируя от самих себя.

ЧАРЫ РАССЕЯЛИСЬ, ПЕРЕВЕРНЕМ ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ

Спектакль красноярцев «Алиса» тоже был безмолвным, говорящим со зрителем на чувственном языке театраль-

ных чудес. На тринадцатом фестивале его показали под занавес «Реального театра». Потом родилась «Русалочка», созданная той же красноярской командой на сцене уже нашего ТЮЗа. И на закрытии пятнадцатого «Реального театра» Красноярский ТЮЗ вновь представил свою театральную магию — «Хроники Нарнии. Племянник чародея». Знакомые имена — режиссер Роман Феодори, художник Даниил Ахмедов, композитор Евгения Терехина. Незнакомые чудеса,

сотворенные постановочной группой и артистами.

Как они это делают? А потом и не думаешь-не гадаешь, как. Погружаешься в нереальную театральную реальность и идешь вслед за героями. Нарния рождается из горя мальчика Дигори, из чувства невозвратной потери. Это не фейерверк на сцене, не простенький «фокус-покус», а невероятное нагнетание театральных чародейских приемов вместе с растущей тревожной напряженностью действия, с историей, захватывающей душу.

Последнее сентябрьское яблоко упало в траву с дерева, посаженного когда-то «Реальным театром». Занавес пятнадцатого фестиваля закрылся. А на память снова пришел один из образов глазовского «Вина из одуванчиков» — песочные часы.

Их можно разбить, но сами они не испортятся. Не отстают, не забегают вперед, не останавливаются. Нужно только не забывать переворачивать. На фестивальной встрече в Камерном театре Олег Лоевский говорил, что первый фестиваль очень легко организовать, второй собрать куда сложнее, а уж третий... Он сказал: «Убить фестиваль просто. Продолжить трудно». Но перевернем песочные часы, пусть отсчитывают два года до шестнадцатого «Реального театра». Продолжение необходимо. Очень многие так чувствуют.

Уральский вектор российского проекта

Свердловская область активно включилась в реализацию национального проекта «Культура». На встрече в екатеринбургском Доме журналиста министр культуры региона Светлана Учайкина рассказала о том, что уже сделано по всем трем направлениям этого проекта и том, что сейчас в работе, о перспективах «Культуры» в нашем уральском крае.

Э то три направления в объединяющем долгосрочном проекте: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Первый предполагает модернизацию инфраструктуры и реновацию учреждений культуры для повышения качества жизни и слушателей, и зрителей, и творцов. Направление второе – поддержка творческих инициатив, персональных и коллективных. Третье призвано обеспечить создание комфортной культурной цифровой среды.

Министр сообщила, что общий бюджет мероприятий национального проекта «Культура» в Свердловской области с 2019 до 2024 года составит 1,7 миллиарда рублей. Здесь тоже несколько составляющих. Средства выделяются из федерального бюд-

жета – 603,6 миллиона рублей, финансирование от области на реализацию «Культуры» – 303,7 миллиона рублей, и 164,7 миллиона вкладывают в проект муниципальные образования.

– Средства выделяются на конкурсной основе, и у нашего региона пока все складывается удачно, – отметила Светлана Учайкина. – Так, один театр из заявленных на проведение ремонтных работ в этом году в национальном проекте, получивший финансирование – Новоуральский театр кукол, чье отремонтированное здание мы увидим в конце октября. Для будущего ремонта заявлены также театры кукол в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге.

В проекте «Культура», по словам министра, до 2024 года запланировано создание в России 500

виртуальных концертных залов. Светлана Николаевна с гордостью отметила, что Свердловская государственная академическая филармония уже работает в 70 таких залах в нашей области. До конца 2019 года эта сеть прирастет еще шестью залами: в Новоуральске, Среднеуральске, Красноуральске, Верхней Пышме, Лесном и Нижней Туре. Для их открытия из федерального бюджета выделяется 4,5 миллиона рублей. А три зала – в Арамиле, Сысерти и Михайловске – созданы за счет областных средств.

Идет и развитие сети кинозалов, о чем тоже рассказала министр. По пять миллионов рублей от Фонда кино на модернизацию «кино» получат Реж, поселок Арти, Североуральск, поселок Малышева, Серов, Красноуральск и Кушва.

Пресс-конференция

Из областного бюджета решено выделить средства для оснащения залов аппаратурой для субтитрирования и тифлокомментирования в Полевском, Серове, Сысерти, Верхнем Тагиле и Богдановиче.

«Творческие люди» — не только поддержка инициатив, но и работа по повышению квалификации сотрудников сферы культуры. Такую подготовку в Свердловской области уже прошли настройщики музыкальных инструментов. В этом году 388 свердловчан получают возможность совершенствовать свои профессиональные навыки в семи ведущих вузах страны. И это только начало...

***

Своего рода продолжением разговора о национальных проектах стала сентябрьская встреча Светланы Учайкиной с журналистами в Уральском региональном информационном центре ТАСС-Урал. Накануне нового театрального сезона в российский Год театра. Вместе с министром в беседе участвовали: главный режиссер Свердловского академического театра

Сцена из оперы «Риголетто». Герцог — Сергей ОСОВИН

музыкальной комедии Кирилл Стрежнев, директор театра Урал Опера Балет Андрей Шишкин, директор академического театра драмы Алексей Бадаев и руководитель арт-холдинга «Ангажемент» Татьяна Самойлова.

Театр музыкальной комедии триумфально представил «Ека-

терину Великую» в Берлине, а сейчас, по сообщению Светланы Учайкиной, идут переговоры об участии этого коллектива в «Русских сезонах»-2020 во Франции. В новом сезоне одна из самых ожидаемых премьер музкомедии — оперетта «Сильва». К 75-летию Победы приурочено второе рождение мюзикла «Храни меня, любимая», созданного в стенах театра пятнадцать лет назад, — теперь в новой редакции. Тридцать лет исполняется детской студии театра, и этот юбилей отметят премьерой «Белоснежка и семь гномов», где артистами будут только дети.

Урал Опера Балет успешно гастролировал во Вьетнаме. Открыв свой 108-й сезон оперной премьерой «Риголетто», театр вновь отправился в далекое путешествие — на Международный фестиваль музыки и танца в столице Таиланда Бангкок. Снова (пятая постановка в истории театра)

Сцена из оперы «Риголетто»

Сцена из спектакля «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?». Рокки Граво — Илья ПОРОШИН

выйдет на сцену «Сказка о царе Салтане», а завершит сезон балет «Конек-Горбунок».

Свердловский академический театр драмы, который в будущем году отметит 90-летие, покажет пять премьер. Первой станет спектакль «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?», следующей — «Республика ШКИД»... В гастрольном плане драмы — Красноярск.

Наши театры ежегодно привозят из столицы «Золотые Маски», а «Золотая Маска» — лучшие спектакли фестиваля — приезжает к нам. Уже в октябре арт-холдинг «Ангажемент» приглашает на спектакль Театра наций «Стиляги». В новом сезоне «Ангажемент» планирует осуществить совместные проекты с «Ленкомом», Театром Олега Табакова, «Гоголь-центром», Московским драматическим театром имени А. С. Пушкина.

Министр культуры области Светлана Учайкина рассказала и о «местных» гастролях, которые и для театров, и для тех, кто их посещает, имеют немалое значение. Театры «обмениваются» зрителями, а зрители получают новые впечатления. Средства на реализацию осенних обменных

Сцена из спектакля «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?». Руби Бэйтс — Анастасия КАТКОВА, Джеймс Бэйтс — Валентин СМІРНОВ

гастролей (сентябрь-ноябрь) выделены из областного бюджета. Екатеринбургский театр кукол представит свои спектакли на сцене тагильских коллег, труппа Нижнетагильского театра драмы имени Д. Н. Мамина-Сибиряка выступит в Новоуральске, показы постановок Краснотурьинского театра кукол пройдут в Ирбите, новоуральские кукольники приедут в Североуральск и Волчанск, Первоуральский театр драмы «Вариант» — в Верхнюю Пышму, Среднеуральск, Полевской, Ачит, поселок Уфимский. И это лишь часть гастрольной афиши.

В новом театральном сезоне будут и фестивали. С первого по 10 ноября состоится международный театральный фестиваль современной драматургии Коляда-Plays. Седьмой фестиваль современного танца «На грани» примет участников и зрителей с 24 по 29 ноября. А одно из самых ярких событий нового сезона, которое тоже анонсировали на встрече, уже состоялось. С 6 по 13 сентября в Екатеринбурге прошел XV Всероссийский фестиваль «Реальный театр», о нем мы рассказываем в этом номере журнала.

Мы уже писали об «Ирбитских подмостках», но, скорее, информационно: рассказали о том, как проходил фестиваль, кто в нем участвовал и с чем, дав слово конкурсантам и зрителям. В этом номере – профессиональный анализ показанных спектаклей. Он сделан специально для нашего журнала Еленой Малининой – московским театральным критиком, членом жюри фестиваля.

Классика и современность на «Ирбитских подмостках»

Моя первая ассоциация со словом «Ирбит» – ирбитские пряники (кстати, пряников там я так и не нашла), вторая – ирбитская ярмарка (которая вполне здравствует), и только третья – «Ирбитские подмостки». Но именно этому театральному фестивалю я обязана знакомством с замечательным старинным уральским городом. Его нужно открывать постепенно, шажочками, неспешно разматывая клубок улиц и приближаясь к самой сердцевине, сути, душе места. Сначала город показывается деревянным, одноэтажным, тихим. Потом обнаруживаются купеческие двухэтажные особняки, чугунные узорчатые крылечки, колокольня собора рядом с заводской трубой, уютный Пассаж, а за ним – неперенный Ильич, соседствующий с Екатериной Великой. А дальше открываются заветные сокровища – музеи, театр, и конечно, люди, создающие их и поддерживающие.

Ирбитский драматический театр был открыт в 1846 году, на купеческие деньги, как «культурное приложение» к знаменитой ярмарке. Теперь он носит имя Александра Николаевича Островского, и драматург внимательно посматривает на публику со своего портрета. В этих исторических стенах родился, живет и развивается межрегиональный театральный фестиваль «Ирбитские подмостки», собирающий труппы из малых городов Свердловской области, а также

граничащих с ней территорий (в 2019 году – Курганской области, Пермского края и Челябинска). Это происходит, прежде всего, благодаря усилиям коллектива театра, его директора Лилии Гундыревой, администрации города, областного министерства культуры, Свердловского отделения Союза театральных деятелей РФ, спонсоров и партнеров фестиваля.

Для чего устраиваются фестивали? Конечно, на других посмотреть и себя показать. Сверить

стрелки «театральных часов» – не отстают ли? Завязать новые контакты, встретить старых знакомых, ощутить другой театральный контекст. Порадовать и озадачить зрителя. Провести срез определенного творческого пласта – территориального, структурного, тематического. Девятые по счету «Ирбитские подмостки» собирались экспертом фестиваля, а потом и председателем фестивального жюри, екатеринбургским театральным критиком Еленой Ильиной по

Сцена из спектакля «Костик»
(Шадринский драматический театр)

Сцена из спектакля «Бесконечный апрель»
(Серовский театр драмы имени А.П. Чехова)

теме «От классики до новой драмы». Зрители таким образом получили возможность увидеть широкий репертуарный и эстетический спектр современного театра, представленный как муниципальными, так и областными (краевыми) коллективами Урала.

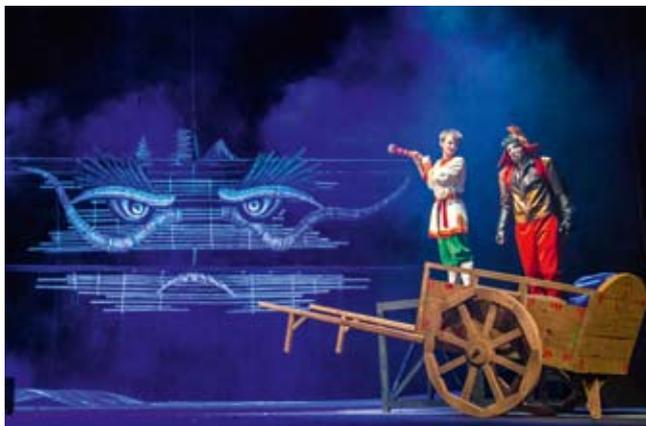
Начнем с классики. В качестве хэдлайнера фестиваля был приглашен известный театр «У Моста» из Перми, славящийся своим бережным отношением к классической драматургии. Сергей Федотов представил ирбитскому зрителю драму М. Горького «На дне», предъядив практически реконструкцию спектакля МХТ 1902 года. Те же Симовские (художник-сценограф МХТ) нары и печка, стол и лавки. Все воссоздано тщательно и бережно – утварь, детали костюмов, подлинная фактура. Даже многие мизансцены совпадают с запечатленными на фотографических карточках моментами знаменитого спектакля. Актеры удивительно точно копируют манеру коллег начала XX века. Стоит только послушать, как они говорят: народная окаящая речь Луки, грациозная – Барона, правильная городская манера Настенки и так далее. Театром произведены почти

этнографические изыскания по поиску и «снятию» различных речевых манер столетней давности. Походка, повадки, взгляд – все производит впечатление подлинности. Решение образа центрального персонажа – Луки – тоже соответствует традиции МХТ. Сергей Мельников появляется в ночлежке как гость – миролюбивый, гибкий, прилаживающийся к компании, а уходит почти как хозяин – жесткий (по отношению к сильным мира сего), определенный, обладающий невесть откуда взявшимся достоинством. Спектакль не предлагает новой трактовки известного текста, но словно переносит зрителя в «машину времени» на сто лет назад, наполняя атмосферу зала живым огнем и сильной актерской энергетикой.

Совершенно противоположное отношение к классическому тексту продемонстрировал Нижнетагильский драматический театр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка в спектакле «О любви» по чеховскому рассказу. Сохранив неприкосновенность литературного текста, режиссер Андрей Гончаров вплавил в него особую ироническую интонацию, сочинил узнаваемый зрительный образ (видеотрансляция футбольного матча, цветы и колосья, символизирующие «родину»,

бассейн и тренажеры), приправил гротескными костюмами (коса до пят, красный платочек и черные чулочки служанки) и музыкальными шлягерами («Погода в доме», «Магадан»). На выходе получилось сатирическое высказывание о современной России, этакий «стеб» на тему пошлости, стереотипов и штампов общественной жизни, переходящих в личную сферу. Актеры воплощают режиссерский замысел в особом абсурдно-наивном способе существования. Настоящий абсурд возникает в спектакле из сочетания текста, интонации, физического действия и нелепости контекста, создаваемого режиссером. В итоге чеховская история о любви прорастает как тоненький побег из огромной мусорной свалки, либо опошляется как окружающая ее среда (тут мнения о спектакле разделились).

Промежуточное положение между двумя полюсами по отношению к классике заняли «Чайка» Чайковского театра драмы и комедии и «Шутки классика» Ирбитского драматического театра имени А. Н. Островского. Постановщик «Чайки» Олег Хапов, не демонстрируя, на первый взгляд, радикальной интерпретации текста Чехова, все же предъядвляет собственную версию – он любит всех персонажей «Чайки»

Сцена из спектакля «Конек-Горбунок» (Челябинский «Молодежный театр»)

Сцена из спектакля «Шутки классика» (Ирбитский драматический театр имени А. Н. Островского)

и верит им. Поэтому герои драматурга предстают перед нами в своем, так сказать, улучшенном варианте. Особенно хорош здесь Сорин (Василий Костоусов) – вечный мальчик, влюбленный в окружающую жизнь, а собственная его судьба как-то не состоялась. Впрочем, этим свойством обладают и герои чеховских водевилей «Медведь» и «Предложение», объединенные ирбитским режиссером Сергеем Балиевым в «Шутки классика». Здесь возникает атмосфера общего «окупидонивания» поместного дворянства, азартно раздуваемая невесть откуда взявшимися шаловливыми ангелочками.

Новая драма была представлена на фестивале достаточно серьезно, четырьмя современными авторами – от известной Ярославы Пулинович до недавно появившегося (и уже произведшего сенсацию) Дмитрия Данилова. Его «Человек из Подольска», признанный одной из лучших пьес 2017 года, написан в жанре социального абсурда. Театр драмы из Каменска-Уральского (режиссер Александр Вахов) открывает этот текст легким, почти комедийным ключом, лишь иногда ставя странный (страшный) драматический акцент, тем самым

нарушая «правила игры», что вызывает недоумение главного героя – человека из Подольска. И чем веселее становится история о пребывании его в полицейском участке, где танцуют, поют и играют в викторины, тем страшнее становится зрителю. Потому что любой может оказаться в таком положении. Больше всего пугает именно отсутствие логики и ощущение собственной незащитности перед лицом власти.

Эта тема осмысливается и в пьесе «Костик» Марии Огневой, поставленной Викторией Печерниковой в Шадринском драматическом театре. Спектакль начитается как локальный сюжет (это подчеркнуто крохотной поначалу сценической площадкой) о поисках пропавшего человека, а превращается (расширяется и сценическое пространство, включая в себя зрительный зал) во всеобщую историю одиночества и бесправия маленького человека, когда помощи ждать неоткуда, и подставить плечо может только такой же человек. Мать пропавшего Костика играет Юлия Батурина, которая на наших глазах из красивой, жесткой, уверенной в себе женщины, превращается в полубомбочную, бомжеватого вида тетку, охваченную единственной страстью: найти. Но «Костик» – не только история

потери. Это и момент единения двух женщин, обретения новоявленных матери и дочери.

«Магазин» Олдаса Жанайдарова (Центр современной драматургии, Екатеринбург) является нам тоже двух женщин, которые могли бы стать членами одной семьи. Но это современные палач и жертва, существующие в реалиях маленького продуктового магазина. Дмитрий Зимин поставил притчу о том, что насилие рождает насилие. И человек, воспитанный как раб, не может стать свободным. В лучшем случае, он займет место своего господина. Обе женщины, в сущности, жертвы тоталитарной системы, воспроизводящей себя вновь и вновь. Как разорвать эту цепь? Спектакль аскетичен и своим обликом, и способом актерского существования. Актрисы работают сдержанно, почти без эмоций, но температура их внутреннего «кипения» зашкаливает. Слишком сильный текст.

Три современные пьесы дали повод театрам для серьезных социальных высказываний, четвертая же – «Бесконечный апрель» Ярославы Пулинович – для философского размышления о природе человека. Режиссер Серовского театра драмы имени А. П. Чехова Петр Незлученко выстраивает на сцене спектакль-роман,

Сцена из спектакля «Чайка» (Чайковский театр драмы и комедии)

Сцена из спектакля «О любви» (Нижнетагильский драматический театр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка)

где главными героями становятся человек и время. Действие происходит в петербургской квартире, в которой почти сто лет на фоне исторических катаклизмов — революции, войны, блокады, оттепели, перестройки — проживает свою жизнь, мальчик (а потом — мужчина, старик) Веня. Актер Алексей Кизеров легко и свободно перемещается из возраста в возраст, из одного временного пласта в другой, бродя по квартире, заставленной любовно подобранной мебелью различных исторических эпох. Его герой, прожив длинную жизнь, так и остался мальчиком Веней, не совершив, в сущности, ни одного поступка. Мягкий и хороший человек, он всегда плыл по течению, позволяя другим принимать решения, смиряясь с любой ситуацией. Сделал ли он кого-то счастливым, был ли счастлив сам?..

Третий блок фестиваля состоял из спектаклей для детей, включая и работы более традиционные, и такие, что попытались найти иные способы и темы в разговоре с ребенком. К первой группе можно отнести «Огниво» Театра кукол «Туки-Луки» из Перми — обаятельное музыкальное представление по сказке Андерсена, и спектакль «Я — коза» по пьесе О. Мясникова

Сцена из спектакля «Магазин» (ЦСД, Екатеринбург)

Озерского театра кукол «Золотой петушок». А вот челябинский «Молодежный театр» удивил дерзкой версией ершовского «Конька-Горбунка». Режиссер Дмитрий Писарев и художники Антон Слостников, Елена Хохлович создали на сцене фантастической красоты мир, вкрапляя в сюжет Ершова космические мотивы. И вот уже Иван по фамилии Гагарин отправляется в космос на верном Коньке-Горбунке, не забывая выполнять сказочный квест. Спектакль наполнен репризами и современными аллюзиями, в какой-то момент берущими верх над сюжетом. Но идею нельзя не признать любопытной. Событием «детского блока» стала «Кукла. Блокадная история» Екатеринбургского театра кукол (автор спектакля Николай Бабушкин). Это разговор с ребенком о войне средствами

условного театра на материале, близком и понятном детям. Война показана без выстрелов и смертей, через историю девочки и ее куклы, но история эта полна подлинных переживаний.

Если говорить о главных итогах межрегионального фестиваля «Ирбитские подмостки», то он продемонстрировал, что понятие театральной провинции сейчас стирается, во многом благодаря притоку молодой столичной режиссуры, а также выживанию местных творческих сил. Это касается и драматургии — «уральская школа» по-прежнему сильна. В городских театрах — работоспособные, профессиональные труппы, которым под силу самые сложные задачи. Прибавим к этому отсутствие звездной болезни, искренность и открытость новым эстетическим веяниям. Уровень фестиваля самый серьезный. В этом году была организована образовательная программа, представленная мастер-классами и лекцией «Интерпретация классической пьесы. Исторический аспект». Фестиваль растет, развивается. Растет вместе с ним и ирбитский зритель. Есть надежда, что «Ирбитские подмостки» станут таким же брендом города, как ярмарка и прекрасный Музей гравюры и рисунка.

Сцена из спектакля «На дне» (Пермский театр «У Моста»)

Сцена из спектакля «Кукла. Блокадная история» (Екатеринбургский театр кукол)

Театр нашей области. Все!

Год театра стал для Свердловской музкомедии сезоном больших гастролей. После триумфальной поездки почти полным составом в Берлин, где европейские зрители стоя аплодировали «Екатерине Великой» и кричали «Браво!» участникам гала-концерта, труппа отправилась в большой региональный тур под девизом «Свердловская музкомедия: театр нашей области». И если зарубежные гастроли для любого коллектива — дело имиджевое и престижное, то региональные гастроли стали благородной культурной и даже просветительской миссией.

Правительство и министерство культуры нашей области, конечно, поддержали благие намерения театра и помогли в реализации проекта. Важно отметить, что зарубежные гастроли и тур по области были для театра и руководства региона мероприятиями одного уровня важности. Согласие в столь фундаментальных вопросах — пожалуй, главный признак взаимопонимания между властными и творческими структурами. В стороне, конечно, не остались друзья и партнеры театра — «УГМК-холдинг» и Андрей Козицын: благодаря их неоценимой поддержке была возможность отправлять в путь до четырех творческих бригад ежедневно. В конце этого материала мы познакомим читателей с ошеломляющей статистикой гастролей, подтверждающей: миссия выполнена — и она беспрецедентна.

За несколько недель гастрольного тура Свердловская музкомедия превратилась в передвижной театр, готовый в любой момент отправиться в дорогу — к любимым зрителям: с концертами, творческими встречами, мастер-классами и, конечно, со спектаклями. Ни один спектакль не шел в сокращенном или урезанном вариан-

Верхотурье

те: у Свердловской музкомедии нет дурной привычки создавать «гастрольную версию» постановок, в которой не хватает декораций или музыкальных

Серов. Все счастливы — концерт удался!

номеров. Туда, где была возможность показать спектакль «по-масштабней», везли, например, «Алые паруса» или «Екатерину Великую». Но большинство площадок в области – небольшие, камерные, поэтому наступил настоящий звездный час для всех репертуарных спектаклей «малой формы»: во всех смыслах легкие и мобильные «Тетка Чарли», «Как вернуть мужа», «Скандал по-французски», «Осторожно, бабушки», «Любовь – это...» отправлялись в разные уголки области и становились, без преувеличения, праздниками для жителей любой гастрольной точки.

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?

Казалось бы, выездной спектакль – дело привычное. Но именно такая поездка – выматывающая, полная неожиданностей, длиной ровно в сутки, без полноценного отдыха, с ранним выездом и поздним возвращением – истинная проверка на терпение, стойкость, выносливость, человечность, готовность к экстремальным ситуациям.

Настоящие чудеса творили представители технических цехов театра: именно они умели превратить уголок отделения милиции в концертную площадку, настроить звук на уличной сцене, установить декорации с рекордной скоростью, обустроить гримерку там, где ее никогда не было, организовать подготовку костюмов и реквизита на совершенно незнакомой площадке. Рядом, бок о бок, трудились администраторы театра, которые улаживали любые организационные проблемы с магической скоростью.

Выполнять свою работу на высококлассном уровне вопреки невероятным сложностям –

Манчж. Зрители

Реж. После выступления

именно это значит быть профессионалом. Весь коллектив прошел сложный экзамен на сплоченность, умение быть командой, вместе преодолевать трудно-

сти. Каждая поездка проходила в режиме «без репетиций» – иногда никто не знал, что ждет на новой площадке: технические трудности, количество

Сухой Лог. До новых встреч!

зрителей, погодные условия... Но оказалось, все преодолимо. Финальной эмоциональной точкой каждого выезда неизменно становилась гордость. А перечислять «чемпионов» гастролей — значит дать список всех без исключения сотрудников театра!

Главными героями тура, конечно, стали актеры. В дорогу отправлялись и народные, и заслуженные артисты, и работающие свои первые сезоны. Игнали спектакли, рассказывали о себе, о родном театре, о профессии, отвечали на вопросы — и, конечно, пели. Иногда и вместе с благодарными зрителями, для многих из которых встреча с солистами Свердловской музыкальной комедии стала первой встречей с театром вообще! Знакомство часто начиналось с неподдельного удивления и вопросов «А вы настоящие?», а заканчивалось трогательными подарками — букетами полевых цветов, вязаными носочками и банками домашнего варенья... А количество пирогов и пирожков от гостеприимных земляков можно измерять центнерами — голодными участниками гастролей не оставались никогда. Гостеприимство жителей области — явление по-настоящему уникальное, а их любовь к театру — похоже, врожденное свойство уральского характера.

Одним из самых необычных направлений гастрольной деятельности оказалось образовательное: как только встреча назначалась на территории творческого учебного заведения, беседа превращалась в мастер-класс! Многие участники таких мини-обучений стали мечтать о сцене — и, пожалуй, это самый приятный результат и самая «дальновидная» гас-

Ревда. Цветы от зрителей — за праздник

Нижний Тагил. Народная артистка РФ Галина ПЕТРОВА перед концертом

рольная инвестиция. Возможно, именно такая встреча «лицом к лицу» повлияет на судьбу многих юных уральцев — и однажды именно они приедут на очередные региональные гастроли и расскажут детям родного поселка о том, «как я стал артистом».

Судя по признаниям участников гастролей, уральские зрители — явление феноменальное. И нет повода в этом сомневаться: с разницей в несколько недель артисты увидели восторженных европейских зрителей, а следом — родных земляков, растроганных до слез, и выяснилось, что крики «Молодцы!» и «Спасибо!» от уральцев отзываются в сердцах актеров с той же силой, что и оглушительные овации в театре на Потсдамской площади Берлина. Участники гастро-

лей готовы в ответ признаться в любви зрителям области: только благодаря их удивительной искренности, усталость от долгой и сложной дороги сменялась новым зарядом энергии, которой всем хватит на весь оставшийся период Года театра!

СТАТИСТИКА

Фактически это уже второй крупный тур Свердловской музыкальной комедии по области (предыдущий состоялся в 2016 году), но по масштабам и охвату — безусловно, первый.

Несмотря на тщательно продуманную концепцию гастролей (в честь юбилея Свердловской области и своего совсем недавнего 85-летия театр планировал посетить ровно 85 населенных пунктов), музыкальная комедия, как театр, привыкший к рекордам, перевыполнила собственный план. В итоге, в гастрольном списке — не 85, а 111 (!) выездов! Артисты театра и представители технических и административных цехов дали 30 спектаклей, организовали 65 творческих встреч, провели около двух десятков концертов. Гастролеры почти ежедневно садились в автобусы и отправлялись в новую точку: они исколесили 29500 километров уральских дорог и провели в пути 492 часа!

Концерт в Ирбите

Иногда состав группы ограничивался только одним артистом, администратором и звукорежиссером, а иногда в путь отправлялись более ста сотрудников театра (как, например, в Нижний Тагил, куда «ездила» любимица публики «Екатерина Великая»). Чаще всего выезжал радовать зрителей спектакль «Тетка Чарли» (9 раз). Самой удаленной (и одновременно самой северной) точкой гастролей стал Ивдель, самой восточной – Тугулым, самой западной – Красноуфимск, самой южной – село Новоисетское.

Самые масштабные показы прошли на одной из самых больших сценических площадок области – в Нижнетагильском драматическом театре. Эта

сцена давно негласно зовется «филиалом» Свердловской музкомедии, и визиты екатеринбургского театра стали регулярной радостью для тагильчан. И если в отдаленных городах артистов зачастую видели впервые, то в Нижнем Тагиле труппу театра всегда ждут как родную, у артистов есть постоянные поклонники, а билеты раскупаются, едва откроется продажа.

Театр «захватил» 96 сценических площадок в области. Но самые запоминающиеся показы проходили буквально в «полевых» условиях: были концерты и на заводах, и в отделениях милиции, и даже в колонии... Театр планомерно и настойчиво достигал своей цели – побывать везде, «где не ступала

нога артиста»! Именно поэтому самое ценное в итогах нынешних гастролей – те места, в которые театр никогда не приезжал прежде. Восход, Захаровское, Квашнинское, Кисловское, Кордюково, Лобва, Луговской, Маминское, Нижнее, Новая Ляля, Новоисетское, Пригородный, Речкалова, Староуткинск, Тугулым, Туринск, Юшала – именно там артистов встречали самые трепетные и восторженные зрители, именно там приезд актеров становился главным событием месяца, именно там звучали самые горячие аплодисменты и трогательные благодарственные речи.

Гастроли поражают не только масштабами (статистика этого тура поистине беспрецедентна), но и удивительными «человеческими» достижениями. Рекордсменами стали все: и артисты, и организаторы, и зрители! Самые главные достижения – неподдельные эмоции «новообращенных» зрителей, которые впервые встретились с театром и влюбились в него навсегда. Эти цифры статистике неподвластны – но, пожалуй, это и есть ценнейший итог больших региональных гастролей Свердловской музкомедии.

Полевской. Артисты со зрителями

В гости друг к другу — ПОД МУЗЫКУ МЮЗИКЛОВ

В рамках всероссийской театральной программы «Большие гастроли» Свердловский академический театр музыкальной комедии почти на весь сентябрь выехал в Крым и дал там спектакли в трех городах: Севастополе, Ялте и Симферополе. Седьмого сентября в черноморском городе-герое гастроли открыла «Екатерина Великая». А всего уральцы привезли крымским зрителям десять «бестселлеров» своего репертуара, в том числе заключительную премьеру сезона — мюзикл «Казанова». Плюс — «на десерт» — гала-концерт в двух отделениях «Мы желаем счастья вам!». (О гастролях нашей музыкальной комедии в Крыму мы расскажем в следующем номере журнала).

А в то время, когда свердловчане покоряли крымские сцены, на их родных подмостках показывал свои постановки прибывший на гастроли по той же программе Государственный академический музыкальный театр Республики Крым.

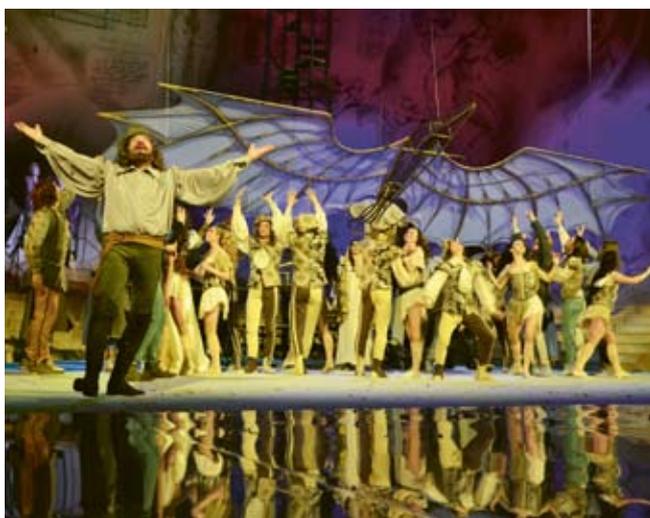
В Год театра он впервые приехал в наш город. И гости говорили о том, что очень ценят возможность познакомиться с екатеринбургскими зрительскими со своим искусством, а также расширить профессиональные контакты. Этот театр является единственным профессиональным музыкальным театром в Крыму. О его успешности говорят победы на конкурсах и фестивалях, а также обширный список городов, где труппа побывала на гастролях. За 65 лет существования здесь сложился уникальный

репертуар. Для екатеринбургских театралов подготовили лучшие спектакли, и гастрольная афиша представила широкое творческое полотно.

Открылись гастроли премьерой прошлого сезона — мюзиклом «Леонардо». Как видно уже из названия, сюжет разворачивается вокруг личности Леонардо да Винчи, яркого представителя эпохи Возрождения. Гений раздражает местное духовенство в лице Савонаролы — настоятеля обители Сан-Марино Милана. Фанатичный поборник религии

угрожает Леонардо святой инквизицией и обвиняет его в колдовстве и алхимии. В ход идут все вероломные уловки, чтобы добыть аргументы против Леонардо и предать его казни. Зрителей увлекают бурные страсти, а также выразительная музыка и яркие танцы. Авторами выступили известный российский композитор Ким Брейтбург и поэт-песенник Евгений Муравьев.

Гастрольный тур продолжился мюзиклом «Три мушкетера». Зрители вместе с артистами вспомнили страницы романа Дюма

Сцена из мюзикла «Леонардо»

Сцена из мюзикла «Дубровский»

и следили за приключениями героев, интригой с подвесками, тайной Миледи, трагической любовью Констанции и Д'Артаньяна. Музыка к истории, которая на протяжении почти двух столетий вызывает неугасающий интерес, написал Максим Дунаевский. Пьесу, созданную Марком Розовским и ставшую гимном дружбе четырех отважных мужчин, дополнили стихи Юрия Ряшенцева.

Крымчане предложили уральцам посмотреть и легендарный мюзикл «Собор Парижской Богоматери». Этот мюзикл поставлен в театре более 20 лет назад и очень любим публикой. В основу постановки положен знаменитый роман Виктора Гюго о любви горбуна Квазимодо, лихого офицера Феба и священника Клода Фролло к девушке божественной красоты Эсмеральде. Необъятная палитра человеческих страданий и радостей искусно переплетается в захватывающем сценическом зрелище, музыку к которому написал Вадим Ильин на либретто Юрия Rogozy.

Необычный музыкальный спектакль – «Роман о девочках». В неоконченной рукописи, обнаруженной после смерти поэта, произведение самим Высоцким

даже не озаглавлено. Тем увлекательней интрига: какой финал предложит театр? Это спектакль о целой эпохе, о жизни в советское время, о любви, о мечтах, которым не суждено сбыться. Главная героиня, Тамара Полуэктова, скорее, образ собирательный, сотканный из образов девочек того периода, что узнавали о любви в пионерских лагерях, мечтали об актерской карьере и мужьях-иностранцах. Сильная, независимая, но несчастная с детства, затравленная отцом-милиционером и попавшая под влияние дворового хулигана, которому подарила себя по большой и чистой любви. Таких Тамар в те времена было много... Этот спектакль заставляет о многом задуматься. О жизни, о расставке приоритетов и о нелегком времени, в которое жили его герои.

Заинтересовал зрителей и мюзикл «Мост над рекой», первопротчение которого состоялось на крымской сцене. Музыка написал композитор Ким Брейтбург на либретто Сергея Сашина. Действие спектакля разворачивается в начале 50-х годов прошлого столетия в колхозах «Степной» и «Заречный». Это бывшие казацкие селенья, находящиеся по обеим сторонам

реки Белой, мост через которую не был построен из-за войны и из-за распри казаков. А также в цыганском таборе, расположившемся рядом с одним из колхозов. Мюзикл рассказывает историю о человеческих отношениях, в которых только любовь расставит все на свои места, помогая преодолеть невозможное.

И, наконец, представлен театром мюзикл «Дубровский». Стремительно развивающийся сюжет, замешанный на интригах и любовных переживаниях героев, известен каждому. Любовь, коварство, честность, возмездие и, конечно же, честь – эти человеческие качества волнуют во все времена. История о потомках двух враждующих помещичьих семей – Владимире Дубровском и Маше Троекуровой – рассказана в современной постановке, которая была осуществлена в Год литературы. Музыка Кима Брейтбурга, либретто Карена Кавалеряна.

Творческий труд актеров, режиссеров, всех работников театра – это часть огромной созидательной работы. Разноплановые спектакли привлекли публику и принесли радость от встречи с искусством крымского музыкального театра.

Сцена из мюзикла «Три мушкетера»

Сцена из мюзикла «Мост над рекой»

Лабораторные эскизы будущего

Уже восемь лет в театральной жизни России реализуется удивительный проект. Это совместная федеральная программа министерства культуры РФ и Театра Наций, но придумал ее, по достоверным слухам, наш екатеринбургский театральный деятель Олег Семенович Лоевский, он же — ее арт-директор, то есть непосредственно воплощает в жизнь. Цель — поддержка театров малых городов России, которые, как указывается в анонсе проекта, составляют почти треть всех профессиональных трупп страны. В программе два основных направления деятельности — ежегодный фестиваль театров малых городов и цикл выездных творческих лабораторий по современной драматургии.

Речь здесь пойдет о втором направлении, поскольку в сентябре автор этих строк, присутствуя в качестве эксперта на одной из таких лабораторий, познакомилась с результатом ее работы непосредственно — лаборатория проходила в Каменск-Уральском театре «Драма Номер Три». Алгоритм такой: художественному руководству коллектива заранее отправляется 30–50 пьес современной отечественной и европейской драматургии. Театр выбирает из них три. В каждый город направляется команда, состоящая из трех молодых, но уже достаточно известных режиссеров из Москвы и Санкт-Петербурга, а также педагогов и критиков. За время лаборатории проводятся профессиональные тренинги, индивидуальные консультации и главное, конечно, создаются эскизы спектаклей, которые, при доработке, могут войти в репертуар.

Ехала на лабораторию с интересом, знала об этом проекте давно. Но предметом любопытства были, прежде всего, эскизы, поскольку и пьесы, и имена режиссеров вполне себе, как это принято сейчас говорить, репрезентативны. А самым большим впечатлением оказалась атмосфера, которая чувствова-

лась в театре в течение двух финальных дней лаборатории. За пять дней предшествующих (где, кроме работы непосредственно над эскизами, проходили мастер-классы Батраза Засеева по сценическому движению и Егора Архипова по сценречи) театр буквально взорвало. Каменская «Драма Номер Три» — хороший, известный, достойный во всех отношениях коллектив. Но такая потрясающая живая, молодая энергия труппы, удивительная атмосфера счастливого товарищества-единения не ощущалась и здесь раньше никогда.

Особенно это проступило на последнем показе — «Горка». Режиссер Алексей Логачев знаком екатеринбуржцам по

«Блуда и МУДО» в Театре драмы и «В городе жил и работал» (Центр современной драматургии). Он прокатил артистов со зрителями по пьесе молодого драматурга из Нижневартовска Алексея Житковского захватывающе энергетично, весело, с крутыми виражами в переходах от одного эпизода к другому. При этом основной щемящей ноты пьесы не заглушил. «Маленький человек», воспитательница детского сада «Сибирячок» девушка Настя со своей «правдой», не придуманной — единственно возможной в конкретно сложившейся в ее группе «Пчелки» ситуации, бьется в системе человеческих отношений, и грубо ругается, и

«Горка». Эмма НИКИТИНА (Ольга), Ирма АРЕНДТ (Жанна Борисовна), Татьяна ВАСИЛЬЕВА (Настя)

Сцена из эскиза «Горка»

ревет, и впадает в ступор, в отчаяние, в кошмар. Но и у красавца-бойфренда Олега (Вячеслав Молочков), и у истеричного медработника Жанны Борисовны (Ирма Арендт), и у испуганного музработника Марины (Мария Зворыгина), и у равнодушной помощницы Оли (Эмма Никитина), не говоря об ужасающе ласковой заведующей Зульфие Фаридовне (Алена Федотова), и, конечно, у родителей ее «пчелок» (групповой портрет) – у всех своя логика жизни, свои приоритеты и цели. Каждая клетка всех этих пересечений, столкновений, ссор, раздражений наполнена абсолютной повседневной узнаваемостью, благодаря предельной органичности и, без преувеличения, блеску актерской игры всех исполнителей (кроме уже отмеченных, невозможно не восхититься образами «детей» – Аленки Алексея Калистратова, Озода Татьяны Ишматовой, Димы Марины Кудрявцевой). И от этого абсурдная природа нашего бытового существования проявляется еще отчетливее, проступает, что называется, «по живому», поскольку Насте, ее искреннему отчаянью в исполнении Татьяны Васильевой, не сочувствовать, до стеснения в сердце, невозможно.

Эскиз «Класс Бенито Бончева», сделанный молодым екатеринбургским режиссером Дмитрием Зиминым, мне показался не столь удачным. Тем более на фоне последних замечательных работ, которыми он потряс зрителя на большой сцене Свердловского

«Класс Бенито Бончева». Владимир САПИН (Фрэнк), Лариса КОМАЛЕНКОВА (Эмма)

театра драмы – «Головлевы» и на малой – «Вий» (об этих спектаклях «Культура Урала» писала). Кажется, здесь не случилась подлинная «встреча» режиссера с выбранной театром пьесой. Написанная Максимом Курочкиным больше десяти лет назад и громко тогда прозвучавшая пьеса оказалась очень привязанной к своему времени. Именно в ту пору заговорили о наступлении эпохи постсексуальности, о поколении самодостаточных молодых людей, не нуждающихся ни в каких личных и социальных

связях. И замечательный юмор сюжета о глубоких сомнениях людей будущего в существовании вплоть до XXI века какой-то там «любви» выстрелил тогда «в десятку». То, что в пьесе любовь как чувство и любовь как сексуальное влечение не разделяется совсем, не имело тогда большого значения. Но и режиссер, и подавляющее большинство актеров, занятых в нынешнем показе, живут во времени, когда самодостаточность человека оказалась под вопросом. А разведение любви как самого необходимого человеку чувства, спасающего от одиночества, фрустрации, пустоты, с одной стороны, и сексуального влечения – с другой, стало столь отчетливым, что сегодня трудно найти пьесу, где в том или ином виде не говорилось бы об этом. Доказательством были, например, те же упомянутые выше спектакли Зимины, которые так или иначе – о любви в самом всеобъемлющем значении слова. В эскизе «Класс Бенито Бончева» все было точно режиссерски разобрано, придумано интересное пространство (пьеса игралась и на балконе театрального зала, где сидели зрители, и на большой сцене, и на огромном экране),

Эскиз спектакля «Класс Бенито Бончева»

был актерский драйв, особенно у исполнителей ролей главных действующих лиц – Сергея Юсупова (Бенто), Инги Матис (Санди), Анны Комаровой (Чечилия), Вячеслав Соловиченко (Тирс). Но при всем этом оставалось не очень понятно, о чем собственно сыр-бор. Только в сцене стариков Фрэнка (Владимир Сапин) и Эммы (Лариса Комаленкова), потрясающе сыгранной, оказалась внятно представленной трагедия медийной симуляции любви, которая и сегодня в жизни никак не разрешилась.

Самым трудным для описания стал эскиз пьесы «Сережа очень тупой» Дмитрия Данилова. Его же пьеса «Человек из Подольска» в последние два года явилась самой востребованной на сцене российских театров, не миновала она и «Драму Номер Три» (режиссер Александр Вахов). Сережа из новой пьесы всегда представлялся героем, следующим за человеком из Подольска. В смысле, что с ним случалась, по сути, такая же кафкианская история: когда в обыденную жизнь вдруг внедряется совершенно немыслимая, абсурдная, но интуитивно очень узнаваемая сила и творит с тобой все, что ей заблагорассудится. Московский режиссер Кирилл Збитнев увидел другой сюжет.

Три почтовых курьера (Максим Цыганков, Николай Усов, Иван Середкин), доставляющие Сереже (Олег Меньшенин) таинственную посылку, оказываются здесь не ласковыми бесами, наподобие полицейских из предыдущей пьесы, играющими, без всяких правил, с достоинством человека, с его идентичностью и личными правами. Напротив, это существа, которые рифмуются и с тремя странниками, принесшими весть Аврааму, и с волхвами, несущими

щими дары Младенцу, – символ троицы как таковой. Они пришли к молодой паре (жена Маша – Татьяна Петракова), жизнь которой, как недвусмысленно показывается в первой сцене, сводится к качественному сексу и другим вполне прагматичным заботам. Иной тип близости после близости физической никого, прежде всего, Машу, совершенно не интересует. История с посылкой, которая в спектакле размером с

«Сережа очень тупой». Олег МЕНЬШЕНИН (Сергей), Татьяна ПЕТРАКОВА (Маша)

тело новорожденного младенца и на которой после ее вскрытия ножом проступает свежая кровь, тут же оказывающаяся на руках супругов, – отчетливо символически

на. Случилось Посещение. И этих холодно-равнодушных, занятых только «делами» супругов пробило. Финальный ужин – блестящее придуманная и сыгранная сцена: со свечой и вином, с вываливающимися изо ртов макаронами, которыми муж и жена кормят друг друга. Здесь перед нами совсем другие люди. Полные жизни, теплой человеческой близости, веселой любви. Все теперь у них пойдет совсем иначе.

Мне кажется, что и в самой «Драме Номер Три» после этих семи дней (опять знаковое число!) все тоже пойдет иначе. Пусть немного, даже чуть-чуть, но все знают, что такое «чуть-чуть» в искусстве, каким важным оно может оказаться для художественной жизни театра. А что касается уже случившегося – вот что, например, ВКонтакте пишут каменск-уральские зрители: «До глубины. До самых мурашек по спине. Через сложные вопросы к самым простым ответам. За прожитую жизнь в эти полтора часа, за личную драму и осознание счастья в руках – спасибо, «Драма Номер Три»...» Кстати, все показы для зрителей были бесплатными.

Сцена из эскиза «Сережа очень тупой»

Следствие по делу о... Ромео и Джульетте

Второй год подряд город Сухой Лог становится площадкой для театрального эксперимента – творческой лаборатории с участием местных и московских детских коллективов.

Премьерному и единственному представлению спектакля «Дело о Ромео и Джульетте» на сцене ДК «Кристалл» предшествовали десять дней репетиций в «скоростном» режиме (по шесть часов ежедневно) и погружение в материал – литературную основу постановки. Так, через творчество, организаторы эксперимента стремятся сплотить и подружить детей из столицы и уральской глубинки.

Прошлым летом юные сухоложцы и москвичи работали над сценами из «12 стульев» Ильфа и Петрова, нынче выбор пал на шекспировскую пьесу. В творческий процесс включились ребята из трех студий: московского «Камерного театра» и сухоложских «Призмы» и «Fresh». Юные артисты учили текст классика, разбирали роли, репетировали коллективные сцены, учились пластике движения.

В качестве режиссеров выступили Елена Печенкина из «Камерного театра», руководитель театральной студии «Призма» Дмитрий Мартынов и преподаватель музыкального театра при детской музыкальной школе Александра Белявская.

Лабораторный формат предполагал экспериментальный подход к постановке. В самый разгар репетиционного периода мы встречались с идейным вдохновителем проекта Еленой Печенкиной. Она раскрыла некоторые секреты:

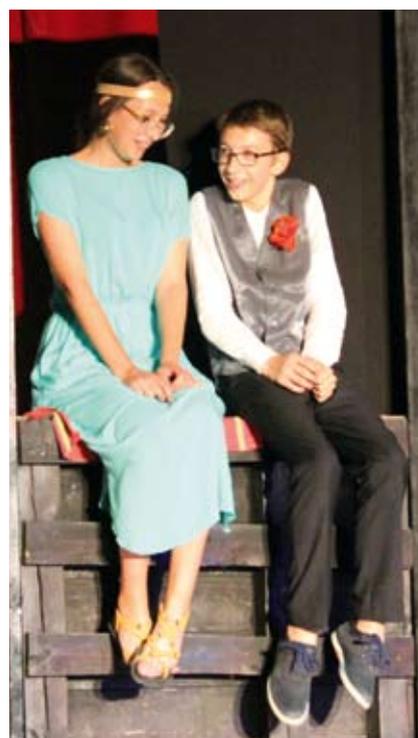
– Шекспировский сюжет мы представляем как детектив, через «показания» свидетелей гибели Ромео и Джульетты. Время и место действия изменили: наша история происходит в Чикаго 20-х годов XX века. Мы не играем сцены из пьесы Шекспира: у детей еще нет такого актерского мастерства. Это, ско-

Сцена из спектакля

рее, этюды, собранные в некую композицию.

И вот, заинтригованные уже самим названием спектакля, зрители пришли на премьеру. Как и задумывалось постановщиками, действие получилось впечатляющим по накалу страстей. В ролях Ромео и Джульетты испытали себя по очереди несколько юных актеров – такой постановочный ход был придуман, чтобы занять как можно больше участников. От Шекспира сохранились узловые моменты притчи о веронских влюбленных и текст, который воспринимался вполне гармонично: он звучал осмысленно, эмоционально, звонко и чисто. Вместе с ним на сцену вышло искусство театра.

Ромео и Джульетта

Шекспир и компания

«Люблю плохую погоду! Зритель идет в театр!». Так, вроде в шутку, но всерьез говорит Николай Коляда и подробно рассказывает о том, что новый сезон в его театре нам готовит.

Еще несколько лет назад Коляда-театр был единственным, кто встречал зрителей в августе, большинство открывало сезон в сентябре-октябре. Теперь в культурном пространстве Екатеринбурга появились и другие театры, не желающие надолго бросать зрителя на каникулах. Август — активное время: первые показы, а также репетиции грядущих премьер.

Об этом чуть позже. А пока прошу Николая Владимировича вспомнить самые значимые события сезона минувшего. Взгляд Коляды в основном обращен вперед, о настоящем и будущем ему говорить интереснее, чем о прошлом. Но нет, и там есть важное! Драматург-режиссер выделяет два события и два спектакля.

— Гастроли в Москве (72 спектакля) и в Питере (22 спектакля на сцене Александринского театра) — это было очень серьезно! Целый месяц, столицы, критики, великолепная реакция зрителей! Второе событие — наш фестиваль «Коляда-Plays», который после нескольких летних вариантов проводился в ноябре. Теперь так оно и будет.

— Почему же? Летний фестиваль — это так здорово!

— Конечно, здорово. Артисты были довольнехоньки. После спектаклей можно всю ночь по городу гулять, на лавочках ночевать. Но. В залах душно. Потен-

Николай КОЛЯДА на репетиции

циальные зрители на огородах и в турциях. Как распорядитель финансов, я каждый раз такую ситуацию переживал как катастрофу. А в прошлом году мы собрали билетами два миллиона рублей. Осенний фестиваль дает большой охват зрителей, это уже не внутритеатральный междусобойчик, а крупное городское событие.

Еще когда я работал в театре драмы, в старом здании, была у нас билетерша Ирина Ивановна,

так вот она говорила: «Ничего, Коля, скоро дождь пойдет, и зрители к нам побегут!». Если холодно, куда идти греться душой и телом? В театр!

— В сезоне 2018-19 было как никогда много премьер. Какие выделяете лично вы?

— «Оптимистическая трагедия», одна из лучших постановок. У нас ее как-то не оценили, а вот в Москве показывали — думал, стены рухнут от реакции зрителей. Важный спектакль из 13 маленьких пьес моих учеников «Хабибулин едет из Владивостока в Калининград к Зое». Поддержка студентов-драматургов и возможность для артистов сыграть по пять, а то и десять ролей в одном спектакле. Экспериментальная работа, зрители воспринимают ее на ура. Критики, правда, не очень довольны, мол, тексты есть слабенькие. Но ведь ребятам надо учиться. Напомню из Шекспира: «Помилостивей к слабостям пера. Их сгладить постарается игра».

Сцена из спектакля «Хабибулин едет из Владивостока в Калининград к Зое»

Много премьер потому, что зрителям постоянно нужно что-то новое, а артистам, их в труппе 42, требуется постоянно играть. Когда Центр современной драматургии покинул наш Гранатовый зал, я решил наполнять его бенефисными, «актерскими» спектаклями. Зрители ностальгировали по атмосфере театра на Тургенева. В Гранатовом зале мы воссоздаем ту ситуацию: максимальное приближение к публике, игра глаза в глаза.

Бенефисом для Антона Макушина и Алисы Кравцовой можно назвать спектакль «Капсула времени», для Ирины Плесняевой и Олега Ягодина – «Дурак и дурнушка», в «Раскольникове» заняты три молодых актера.

– **Давайте через тему премьер плавно перейдем к новому сезону.**

– Репертуар нашего театра формируется из двух пластов: уральская драматургия и классика. Шекспир и компания. На уральских драматургов не все зрители реагируют позитивно, а вот если на афише указано «Шекспир», спектакль обречен на кассовый успех. Так и в новом

Сцена из спектакля «Хабидулин едет из Владивостока в Калининград к Зое»

сезоне: классика; современная уральская драматургия; классика, адаптированная современными уральскими драматургами, например, мной.

За июнь-июль я сочинил три пьесы, в том числе «Калигулу». Сначала думал взять пьесу Камю на эту тему, но она показалась пафосной и малотеатральной. Может, пьеса и прекрасна, но я не видел, как ее ставить, написал сам. Хоть действие и происходит в первом веке нашей эры, речь

идет о вполне современных реалиях – как власть ломает человека. Калигула изначально был любим народом, возводил акведуки, вел активное строительство. Любил театр, сам в нем играл. Но потом с ним что-то случилось, начал совершать странные действия, как нередко бывает с политиками и властителями, закончилось тем, что его убили. В августе шли репетиции спектакля «Калигула», первого сентября состоялась премьера.

Ирина ПЛЕСНЯЕВА и Олег ЯГОДИН в спектакле «Дурак и дурнушка»

Сцена из спектакля «Раскольников»

– **Так быстро?**

– Я всегда работаю быстро. «Ревизор» был поставлен за две недели, «Женитьба» и «Вишневый сад» – за три. Это нормально, артисты тоже привыкли работать быстро. Знают, что надо выучить текст, а Коляда им скажет, что делать дальше.

Параллельно будем репетировать на малой сцене спектакль из разряда бенефисных – «Детство» по произведению Максима Горького. Проза Горького меня в последнее время очень привлекает: мощная, вкусная, яркая. В постановке заняты Тамара Зимина, Светлана Колесова, Татьяна Бунькова и семилетний Лев, ее сын. Он исполняет роль маленького Алеша, который через разговоры с умной бабушкой познает мир. Думаю, это будет спектакль для семейного просмотра, например, для бабушек с внуками. Вопросы, которые задает мальчик, могут затронуть человека любого возраста:

- Бабушка, а ты Бога видела?
- Бога видеть нельзя.
- А маленьких всегда бьют?
- Приходится.

Текст доходчивый, простой и мудрый, и он – о России. Бабушка говорит: «Бедность, такая бедность, Алеша, если бы ты знал, какая бедность»... Ничего не меняется. Пронзительный должен получиться спектакль.

– **Для детей наверняка тоже готовите что-то новое?**

– Я написал пьесу «Пузырь, Соломинка и Лапоть» по мотивам трех русских сказок. История о том, как со смешными наивными героями случаются

всякие приключения. Мысль такая: найди хороших друзей и соратников и с ними двигайся по жизни, а дураков в друзья не бери.

– **Животные там будут?**

– Пока не думал; может, и да. У нас в фойе живут два кролика, две крысы, змеи, шиншиллы, еще не занятые в постановках.

– **Что ждет нас на фестивале «Коляда-Plays» 2019 года?**

– Участие 22 театров из 18 городов, некоторые привезут по три-четыре спектакля. Заявок около 80. Я бы с радостью всех позвал, можно было устроить большой красивый праздник на две недели, но если это 500-600 человек приезжих, всех потребуются расселить, накормить. Губернаторского гранта в три миллиона рублей вряд ли хватит. Тем более что театрам, которые дают фестивалю статус международного (в этом году будут гости из Финляндии), мы оплачиваем и дорогу.

– **Николай, театр вот уже восемнадцатый год существует в формате частного. Как выживаете-то?**

– Доход имеем только с продажи билетов. Зарплата со-

Сцена из спектакля «Капсула времени»

трудников, коммунальные услуги — все сами. Единственное послабление: как социально значимый объект, Коляда-театр освобожден от арендной платы. В месяц надо заработать 1 500 000 — 1 800 000 рублей, и мы их зарабатываем. Дыра возникла — помогают мои гонорары. Если я вовремя зарплату не выдам — да весь чесаться буду! Я такой «крестьянский сын», привык деньги по полочкам раскладывать: это на поездки, это на декорации. У нас нет сценографа, нет музыкального руководителя, художника по костюмам — все сам. Экономлю.

— **Ой, не верю, что из-за экономии. В ваших спектаклях все идет из единого источника — Николая Коляды.**

— Ладно, музыку, сценографию оставляю за собой. Но танец самому приходилось ставить — это же позор, у меня весь танец: одну ногу сюда, другую ногу туда. Вот уже второй спектакль работу выполняет специалист, а я сижу, смотрю и восхищаюсь.

Есть еще такая графа расходов. В этом году в театр пришли пять молодых артистов с курса Андрея Неустроева. Семейной паре снял квартиру, одному парню купил комнату в коммуналке. Вообще театр за годы существования приобрел 15 квартир для артистов.

— **Актеры, наверное, стоят к вам в очередь?**

— Вчера несколько человек прислали через фейсбук свои портфолио. Отвечаю одной и той же фразой: «Спасибо, штат заполнен».

Постановщик, он как художник: ему нужны разные краски, если какой-то нет, ее нужно найти. Труппа должна быть сбалансирована по возрасту и по типажам. Чтобы любую пьесу

Сцена из спектакля «Оптимистическая трагедия»

разложить на коллектив. И чтобы молодые учились у опытных. Сколько бы педагоги ни рассказывали, как надо играть, без практики не обойтись. Я советую молодым: стойте за кулисами, наблюдайте за игрой той же Тамары Зиминой!

— **Создается впечатление, что все артисты Коляда-театра такие же увлеченные своим делом, как их руководитель.**

— Мы понимаем друг друга с полуслова, общий «птичий язык» выработался, объяснять

подробно не требуется, моментально улавливают, чего я от них хочу. Думаю, они здесь счастливы. Во-первых, много интересной работы, все заняты, некогда интриговать. В августе было 64 спектакля, и пускай играют, им ведь это нравится! Во-вторых, уровень организации быта, решение квартирного вопроса. В-третьих, гастроли: Франция, Польша, Германия, Израиль...

Коляда-театр — это не только мой театр, это наш театр. Надеюсь, артисты это понимают.

Сцена из спектакля «Оптимистическая трагедия»

Человек команды. Творческой

Народному артисту России Вячеславу Кириличеву из Свердловского академического театра драмы «стукнуло» 80. Событие частное? Вряд ли. Крупные даты ведущих наших актеров заставляют взглянуть на театральный процесс шире и в его многолетнем развитии, а значит, имеют значение для будущего, которое связано с прошлым и проистекает из него.

Кириличеву, конечно же, повезло. Молодой актер пришел в этот театр в один из лучших его периодов, когда особенно близким стал контакт с публикой, когда спектакли горячо обсуждались не только профессиональными критиками, но и на встречах со зрителями, которые не хотели уходить из зала после закрытия занавеса. Речь о времени общественного подъема и надежд, окрещенном образно «оттепелью», принесшем активизацию художественной жизни.

Период 1960-х годов был временем возникновения ярких творческих команд, ставших основой театров Товстоногова, Ефремова, Любимова. Пришла на сцену новая драматургия, обновилась эстетика, в цене поднялся тонкий психологизм.

Процесс захватил, конечно, и периферию, где выросли свои лидеры. Одним из лучших театров такого рода стал свердловский драматический, где перемены сопровождались бурным обновлением труппы. Молодой режиссер Александр Соколов, получивший в 1967 году пост главного, объединил вокруг себя большую группу молодых исполнителей, которые помогли поднять значимый и разнообразный репертуарный пласт.

В команду, собираемую, чтобы выразить свое время, в 1965 году, после окончания Свердловского театрального училища, и пришел Вячеслав Кириличев.

Он не был не знавшим жизни юнцом. Закваска крепкая, уралма-

Вячеслав КИРИЛИЧЕВ

шевская — на УЗТМ работали и отец, и мать. Он и сам, коренной свердловчанин, окончив школу, пошел учиться в машиностроительный техникум, а первая запись в его трудовой книжке: «инженер ставропольского завода «Волгоцемтяжмаш». Правда,

Ставрополь это был не южный, а тот, что на Волге. Вскоре он станет называться Тольятти.

Но тяга к сцене все-таки победила. С 1961 года Вячеслав — студент Свердловского театрального училища. Сезон 1964-65 года, получив законный диплом, играет в Калужском драматическом театре. И снова Свердловск. Но теперь, с 1965-го, он уже артист солидного театрального коллектива, с которым судьба связала его ни много ни мало на 50 с лишним лет.

Всякое было за эти годы. Победы и неудачи. Но даже внешний итог впечатляющ. В 1976 году получено звание заслуженного артиста РСФСР, а в 2000 — народного. Заслуги Кириличева отмечены почетными грамотами Законодательного собрания Свердловской области и губернатора региона. Среди профессиональных наград — премия в номинации «Лучшая мужская роль» (Виктор в пьесе Николая

В спектакле «Плоды просвещения»

Коляды «Канотье») на областном конкурсе театральных работ «Браво!». В 2012 году актер удостоен премии Свердловского регионального отделения Союза театральных деятелей России «И мастерство, и вдохновение» за высокое служение искусству.

Все годы работы Кириличев – в числе ведущих актеров Свердловской драмы. Стоит ли удивляться, что, перебирая в памяти пройденный путь, он может предъявить роли, вошедшие в историю этого коллектива.

Такой, вызвавшей споры и обсуждения, а в итоге очень высоко оцененной в Свердловске и на гастролях театра в Москве, стала роль Самозванца (Гришки Отрепьева) в «Борисе Годунове» А. Пушкина, поставленном Соколовым в 1974 году. Великое пушкинское творение давно манило режиссера. Появился в театре и исполнитель, способный сыграть Годунова, – Герман Апитин. А вот Гришку Отрепьева, мечтавшего о троне властолюбца, Соколов доверил Кириличеву, успешно игравшему роли характерных персонажей. Актер, впрочем, не удивился. Он и сам знал, какой драматургический материал особенно хорошо ему поддается. Да и такие роли всег-

Григорий Отрепьев («Борис Годунов»)

С Галиной Умпелевой в спектакле «Пляж Афродиты»

да интересно играть, используя юмор, гротеск и другие впечатляющие приемы. К тому времени на его счету были Городулин в «На всякого мудреца довольно простоты» А. Островского, Перчихин в горьковских «Мещанах», возница Урукай в «Приваловских миллионах» Д. Мамина-Сибиряка...

Только давалась роль Самозванца трудно. Режиссер, определивший современный акцент пьесы как размышление о нравственности участников исторического процесса, стремился снять «хрестоматийный глянец». Это же искал и Кириличев, но получалось не всегда. Его Григорий словно все время препарировал свои поступки. Оценивал ситуацию холодным умом, прежде чем сделать следующий шаг. Воспоминания старого Пимена о его бурной молодости были последним толчком, отринувшим все сомнения. Авантюрист без чести и совести закусил удила. В сцене у фонтана он и не думал разыгрывать из себя героя-любownika. Да и какой он любовник – угловатый, еще немного, и можно сказать горбатый, некрасивый, язвительный. Но нужная интонация давалась с трудом.

В театре рассказывают, что, когда в ходе одной из репетиций Галина Умпелева, игравшая Марину Мнишек, отвесила Григорию пощечину, кто-то из наблюдателей воскликнул: «Дай ей сдачи!», что исполнитель и сделал. Поединок двух хищников обрел заверщенное выражение.

Так или иначе, когда в 1974 году театр в очередной раз приехал на гастроли в столицу, «Бориса Годунова» и «Миндаугаса» Ю. Марцинкявичюса, поставленного Соколовым в 1972 году, ходила смотреть «вся Москва». «Я был на «Годунове», – написал в Книге отзывов театра выдающийся режиссер Борис Равенских. – Это очень хорошо, что с Пушкиным приехали – а мы его «боимся».

Актерский диапазон Вячеслава Кириличева включает драматургию самого разного плана. Свердловская публика запомнила его учителя музыки Удрю из «Безымянной звезды» Михаила Себастьяну, трагического Вилли Ломена из «Смерти коммивояжера» Артура Миллера.

Ну, и конечно, неудачника Виктора из «Канотье» Николая Коляды. Эту пьесу, одну из луч-

ших в творческом багаже драматурга, он сам и поставил, открыв еще одного Кириличева – актера незаурядной лирической тонкости. О чем история двух людей, когда-то любивших друг друга? Виктора и Викторию не просто развела жизнь – они позволили судьбе это сделать и, встретившись через много лет (Виктория оказалась в Москве из-за болезни сына), обречены подвести итоги. Она – зажиточная мужнина жена, погруженная в будни, он – так и не состоявшийся, опустившийся творческий человек, давно потерявший надежду и перспективу. Пройдясь памятью через прошлое, Виктор (Вячеслав Кириличев) и Виктория (Вероника Белковская) осудили себя самым строгим судом и вряд ли уже сумеют жить, как жили. Спектакль о внутреннем возрождении человека, о счастье жить, умении любить – околдовывал магнетической энергетикой и оказался особенно нужным людям в эпоху социальных потрясений 1990-х годов, призывая ценить и беречь друг друга.

По-новому зазвучала в этот трудный период и классика – всегда актуальный Чехов.

«Вишневый сад», поставленный М. Скомороховым, игрался с непривычным акцентом. Обвинительным. Говорящим о неисполненном долге интеллигенции перед народом. В Гавеве В. Кириличева, по мнению свердловского критика Льва Когана, главная краска – стыд за пустую, никчемную жизнь. А потому свои выпренные монологи он произносит вполголоса, порой переходя на полупонятное бормотание.

Линию эту продолжил «Дядя Ваня» 1997 года. В том спектакле, в отличие от знаменитой постановки Ефима Брилла 1944 года, было не о ком сожалеть, не о ком плакать. И дядя Ваня, и Астров (В. Кириличев) были сами виноваты в несостоявшейся, скучной жизни, потерянных идеалах.

Актеры во многом играли и себя. Ведь после неожиданной смерти А. Л. Соколова в 1981 году театр пережил тяжелый период безвременья и отсутствия внятной творческой линии. Главные режиссеры сменялись один за другим, все чаще театр допускал творческие компромиссы в выборе репертуара, уступки дурному вкусу. Выбирать-

ся из творческой ямы пришлось нелегко. И вновь надежда была на поколение молодых, которых поддерживали «старики».

Расскажу взволновавший меня эпизод. На одном из спектаклей в зале заметили... плачущего Кириличева. В то время театр поставил масштабное полотно «Иван IV. Грозный», «Обыкновенную историю» И. Гончарова и «Вдовый пароход» по повести Ирины Грековой о трудной судьбе русских женщин в военное время. «Зал плакал», – писала об этом, в последнем спектакле екатеринбургский критик Марина Романова, цитируя признание Вячеслава Кириличева. «Я тоже плакал, потому что видел: это мой театр! – говорил он. – Тот, к которому я привык, который люблю, в который меня привел Александр Львович (Соколов). Его школа...».

Я понимаю, о чем говорил артист. В сущности-то искусство, при всем многообразии форм, тем, решений, делится на то, что помогает человеку жить, и на то, что с упорством, достойным лучшего применения, фиксирует темные стороны бытия и души человека.

Свердловская драма всегда была театром гуманистическим. Подобным качеством отличался и театр Соколова, взрастивший талантливую команду. Старшее поколение актеров хорошо понимает, как важно сейчас сохранить подобное свойство. Поэтому с большими надеждами принимает возникновение в стенах театра молодежной команды, с каждым сезоном набирающей силу. Кириличев с молодыми с самого первого их спектакля – «Грозы» Александра Островского, где нестандартно сыграл Дикого.

Франтишек Абель («Соло для часов с боем»)

Михаил Быков: «И стоит жить и работать»

Седьмого сентября отметил 70-летие актер Свердловского академического театра драмы заслуженный артист РФ Михаил БЫКОВ. Михаил Николаевич рассказывает о себе и своем творческом пути сдержанно, без всякого пафоса, при этом чувствуется, что сегодня выходить на сцену ему так же интересно, как в молодые, полные юношеского азарта, годы.

Он не выбирал призвание, сценическая профессия стала логичным продолжением семейной истории: отец — артист Свердловской филармонии, один из основателей Театра чтеца, мать — партерная акробатка в цирке. И после восьмого класса школы Михаил поступил в Свердловское театральное училище, а в девятнадцать лет вышел на сцену нашего ТЮЗа. Восемь лет работы в прекрасной труппе под руководством Юрия Жигульского актер вспоминает с восторгом и огромной благодарностью. Если посмотреть на фотографию 1975 года с Быковым-Хлестаковым, легко верится, что то время действительно было для него важным и плодотворным. Главная роль в гоголевском «Ревизоре», отмеченная критиками за самобытное звучание, стала отправной точкой для выразительной галереи характеров, которые Михаил Ни-

Михаил БЫКОВ

колаевич создавал уже на сцене Свердловской драмы.

В первом же сезоне (1977-78) на новой сцене сыграны роли Лариосика, нелепого и очаровательного житомирского кузена семьи Турбиных («Дни Турбиных» М. Булгакова, режиссер В. Анисимов), Олега Макарецва в социально-быто-

вой комедии «Мои Надежды» М. Шатрова (постановка В. Битюцкого). Затем появились герой-любовник Миловзоров в спектакле «Без вины виноватые» А. Островского (режиссер В. Анисимов), циник Золотарев в «Гнезде глухаря» В. Розова и воинственный Гранатуров в «Береге» Ю. Бондарева (оба спектакля поставил А. Соколов), ироничный Игорь Константинович в «Победительнице» А. Арбузова и весьма неоднозначный Виктор Николаевич в пьесе «Зинуля» А. Гельмана (режиссер этих спектаклей А. Попов).

В «Ненависти» А. Шайкевича, поставленной Александром Соколовым, Михаил Быков сыграл наемного убийцу Энди Бакстера. Поиск характера, который для артиста всегда был главным руководством к действию, здесь весьма удачно сместил свой вектор с совет-

«Ревизор» (ТЮЗ). Хлестаков — М. БЫКОВ, Земляника — И. БЕЛОЗЕРОВ, Анна Андреевна — Л. ГРИБКОВА

«Дорогая Памела». Сол Бозо — В. ЧЕРМЯНИНОВ, Брэд Виннер — М. БЫКОВ

ских персонажей на колоритного американского представителя мафии, готового на любое преступление ради наживы. Предательство, жестокость, грубость, ненависть — весьма травматичный для зрителя материал Михаил Николаевич всегда может подать с неотъемлемой долей обаяния (пусть даже «отрицательного») и как бы задаваемым вопросом: можно ли однозначно судить о герое, где спрятаны корни его природы? Таков Брэд Виннер в «Дорогой Памеле» Д. Патрика и Куклин в «Океане» А. Штейна (режиссер А. Попов).

И в комедийном жанре, сложность которого сам артист особенно отмечает, он имел возможность раскрыться ярко и многогранно. Дон Педро в комедии У. Шекспира «Много шума из ничего» (постановщик Ю. Жигульский), Бакин в «Талантах и поклонниках» А. Островского (режиссер А. Любимов) и, конечно же, великий Жан Батист Мольер, в творческих метаниях и борьбе с цензурой при дворе Людовика XIV, в спектакле «Кабала святош» М. Булгакова, (постановка В. Рубанова). Список этот можно продолжать долго.

«Золотой теленок». Адам Козлевич

Быкову удавались герои и каноничных для театра произведений А. Чехова («Вишневый сад» — Петя Трофимов, «Дядя Ваня» — Серебряков), и подчеркнута актуальных, острых пьес Н. Коляды («Игра в фанты» и «Полонез Огинского», оба персонажа — Сергей). Умение отвечать на вневременные вопросы и, вмес-

те с тем, ухватывать современный контекст — то стремление, которое и сегодня можно прочесть в его работе.

По-настоящему звездная роль нашла Михаила Быкова в постановке Дмитрия Астрахана «Репортаж из Тараскона» О. Данилова (по мотивам произведений А. Доде). Тартарен — трогательный провинциал, чье имя стало нарицательным, поскольку мастерски прописанная в нем двойственность человеческой природы близка едва ли не каждому из нас: страшно хочется

совершить какой-нибудь подвиг, но, вместе с тем, жить тихо и спокойно тоже довольно соблазнительно. Комичный выдумщик, нелепый мечтатель подкупает зрителя своей искренностью и неотступным стремлением исполнить заветную мечту. В одной из рецензий на спектакль удачность образа подчеркнута

«Зойкина квартира». Борис Гусь-Ремонтный — М. БЫКОВ, Алла Владимировна-1 — А. КАТКОВА

«Вий». Сотник

метафорой, пропущенной через нынешние реалии: «Тартарен Быкова и Астрахана – это герой нашего «безгеройного» времени, воплощение, но одновременно и развенчание псевдоромантических иллюзий, нашей извечной российской нерешительности и вместе с тем политического авантюризма, столь характерных для сегодняшней эпохи» («Областная газета»). За эту роль актер был удостоен премии губернатора Свердловской области «За выдающиеся достижения в области литературы и искусства» и премии зрительских симпатий «Седьмая галактика» (2003 год).

Михаил Николаевич называет своими учителями не только педагогов, стоявших у истоков его карьеры, но и партнеров по сцене, мастерство которых трудно переоценить. В спектакле «Соло для часов с боем». О. Заградника (режиссер А. Праудин) звезды сошлись лучшим образом во всех смыслах этого выражения. Здесь артист стал гармоничной частью ансамбля, состоящего сплошь из легенд Свердловской драмы – Галины Умпелевой, Валерия Величко, Валентина Воронина, Вячеслава Кириличева. Герой Быкова – пан Хмелик – завораживает своей трогательной симпатией к пани Конти (Г. Умпелева) – бывший портье видится рыцарем на службе у дамы сердца. Умение быть романтичным, а если нужно, и грациозным – еще одна краска, которую можно смело добавить в творческий портрет нашего героя.

Сегодняшние роли Михаила Быкова по смысловой палитре нисколько не уступают богатству уже имеющейся сценической коллекции. Он с удовольстви-

«Соло для часов с боем». Пан Хмелик — М. БЫКОВ, пани Конти — Г. УМПЕЛЕВА

ем работает с разными режиссерами, стараясь проникнуть в неочевидный на первый взгляд замысел и нащупать необходимое звучание своего образа. Говорит, получается интересно и в необходимой мере поучительно. Открывать новое и не бояться экспериментов – одно из личных профессиональных правил артиста.

Не изменяя себе, он продолжает удачно адаптировать персонажей М. Булгакова: по-своему обаятельны Берлиоз в спектакле «Мастер и Маргарита» (режиссер Г. Лифанов) и Гусь-Ремонтный в саундраме В. Панкова «Зойкина квартира». Безусловная любовь к юмору все так же раскрывается в искрометных комедиях: «Безумный день, или Женитьба Фигаро» П. де Бомарше – Дон Гусман Бридуазон, «Ханума» А. Цагарели – Тимоте. Интересно наблюдать, как Быков работает вместе с молодыми артистами: в постановке Д. Зимина по пьесе

В. Сигарева «Вий» он играет Сотника, и сцена с Панночкой (Полина Саверченко) – пожалуй, одна из самых пронзительных. Михаил Николаевич говорит, что и молодые коллеги для него прекрасные учителя – помогают набраться упорства, работоспособности и требовательности к себе.

Одна из последних на данный момент работ актера – Адам Козлевич в постановке А. Праудина «Золотой теленок» по роману И. Ильфа и Е. Петрова, – такая же сложная и неоднозначная, на первый взгляд, как и сам спектакль. По-философски прочитанная история уводит нас от добродушного смеха над компанией Остапа Бендера к размышлениям более глубоким – о стремлениях и идеалах. Михаил Быков здесь в своей гармоничной среде – восхитительном актерском ансамбле, и играет о главном: о человеке и его внутреннем мире.

С острова Сахалин на остров «Театр»

Однажды в программе одного из праздников в Каменск-Уральской библиотеке имени А.С. Пушкина появился совершенно удивительный сюжет-рассказ художницы по театральным костюмам. В гости к читателям пригласили Анну Ермакову.

Актрисой театра она не числится, но могла бы, как мне кажется, ею стать.

Яркая, модельного роста, харизматичная, умеет «держать зал». Художница принесла тогда с собой недюжинные запасы из театральной костюмерной, в основном наряды из шелка и бархата. И все это можно было примерить. Многие красовались перед зеркалом и фотографировались в костюмах придворной дамы или королевы. Публика была в восторге, и не только женская ее часть. А еще хотелось бы почитать рассказанные Анной истории про создание театрального реквизита и костюмов. Кто бы уговорил ее написать мемуары? Хотя, рано: она еще молода – летом отметила золотой юбилей.

Считается, что возраст женщины – это ее тайна. Анну же мой осторожный вопрос по этому поводу развеселил: она вообще очень иронично относится к подобным постулатам.

– Я женщина взрослая, возраста своего не стыжусь, тем более, что он золотой.

– Анна, вы похожи на уроженку южных краев, на статную донскую казачку...

– Это мой муж из терских казаков, а я родилась в благодатном краю, на берегу океана, в самом красивом месте на земле. Но тогда я не знала об этом, думала, везде так. Питалась исключительно свежими деликатесами, но тоже об этом не знала. По папе у меня греческие корни, потому меня во многих местах за свою принимали: в Грузии возмущались, что родного языка не знаю, в Азербайджане тоже...

– И где же это самое красивое место?

– Остров Сахалин.

– Ого! Тогда начнем с погоды...

– Она там нормальная: то тайфун, то буран. Двери домов всегда открываются внутрь, пос-

Анна ЕРМАКОВА

кольку снега может наместить до второго этажа и тогда просто не выйти из дома. Передвигаться по городу в детстве приходи-

лось по натянутым по всем улицам канатам. Тут главное – не промахнуться, не пропустить свой поворот, вовремя перехватить канат. А школа была у нас в Корсакове на сопке.

– И дорога обледенелая?

– Именно. Зато обратно можно было катиться с горки на портфелях. Это было очень весело. В четыре года я каким-то образом угадала свою будущую профессию, к которой неосознанно стремилась. Мама работала педагогом в маленьком детском клубе, его называли тогда комнатой школьника. Ребята приходили после школы, лепи-

Сцена из спектакля «Золушка»

Маски сделанные Анной к золотомасочному спектаклю музыкальной комедии

С коллегами из цехов театра

ли из пластилина, играли, летом мама водила их на море. Я больше всего любила рисовать кукол и одежды для них. Когда меня спрашивали, кем я хочу стать, отвечала, что художником-модельером. Ну, это почти то же самое, что и художник по костюмам.

Потом меня отдали в танцевальный коллектив. Про модельера я и думать забыла, хотела танцевать. Правда, в том же самом нежном возрасте я была ошеломлена встречей с театром. Маме нужно было везти в Южно-Сахалинск моряков на спектакль «Сирано де Берже-

рак». Меня просто некуда было деть, и мама весь спектакль переживала, что я ничего не понимаю и скучаю. А мне было безумно интересно, я влюбилась и в Сирано, и в театр.

Танцы мне пришлось потом оставить из-за травмы, и я все свободное время проводила у мамы на работе, где рисовала, вырезала, клеила, придумывала поделки из природного материала. Все это мама выставляла потом под чужими именами на полках и в шкафах клуба, на городских и областных выставках. Под моим именем на каждой выставке выходили лишь одна

или две вещи, хотя, по сути, почти все они были моими.

В 14 лет я приехала к бабушке и дедушке в Каменск-Уральский. Родители переехали к нам лет через десять, в 1990-е. Бабушка сразу отвела меня в художественную школу, хотя был разгар учебного года, и никого уже не брали. Вячеслав Гаврилович, преподаватель школы, спрашивал меня, знаю ли я, что такое перспектива, пропорции и так далее. Разумеется, слов таких я не знала. Вместе со мной пришли ребята, которые хотели куда-то поступать, где надо было сдавать рисунок. Когда очередь

Сцена из спектакля «Зеленая зона»

дошла до моего листа с заданием, Вячеслав Гаврилович спросил: «А это кто рисовал?». У меня упало сердце, ну, думаю, все – выгонят! Но до конца учебного года я так и проучилась с «абитуриентами», а первого сентября меня приняли в третий класс художественной школы № 1 Каменска-Уральского.

Тогда я еще не знала, что позже мне придется овладеть кройкой и шитьем, руководить костюмерным цехом; мечтала быть просто художником, просто рисовать. Когда поступала в школу закройщиков в Екатеринбурге, обязательный экзаменационный рисунок сдала легко. Преподаватели говорили: «Ох, ошиблась ты, Аня, дверью!». (А рядом была дверь «Шадра» – Свердловского художественного училища). Но я уже чувствовала, что иду правильной дорогой, своей!

– Личная жизнь не мешала движению к цели?

– Личная жизнь не может мешать. Карьера и семья – одинаково нужны человеку для счастья. В общем, я вышла замуж, родила сына. Муж увез меня в деревню. Я заведовала там культмассовым отделом сельского клуба, устраивала праздники, писала сценарии. Именно там я осознала, как влечет меня театр. Потом мы с мужем рас-

Сцена из спектакля «Тиль»

стались. Я вернулась в Каменск-Уральский, где несколько лет проработала художником в ДК «Строитель» (в том же здании, где сейчас расположен городской театр) и вскоре узнала, что театру музкомедии в Екатеринбурге требуется художник-декоратор. Позвонила... И меня взяли!

Анна буквально вцепилась в работу. Главный художник театра Сергей Александров взял ее на производство мягких декораций, но уже через полгода Ермакова стала заведовать всем декорационно-бутафорским цехом. Каменцы видели на сцене родного театра один из спектаклей музкомедии того

времени – «Парк советского периода». Смотрелся он шикарно. Так хочется рассказать про технологические приемы, секреты, о которых поведала Анна, но боюсь утомить читателя профессиональными тонкостями, ведь зрителям достаточно блистательной феерии. Многие из того, что они видели на сцене в «Парке советского периода», сделала своими руками Анна Ермакова.

– Никто не учил меня досконально, как правильно работать с тканями, клеем и красками, до многого доходила своим умом. Правила были такие: задача поставлена – добивайся результата! Это трудно, но, как я потом

Наряд Светланы ЛАПТЕВОЙ в спектакле «Ретро» — от Анны

Костюмы, придуманные Анной

осознала, это самое эффективное обучение художественному ремеслу. Одной из самых сложных была работа над спектаклем «Баядера». Для некоторых сцен там требовались богатые ковры, подушки и другие предметы роскоши дворца восточного правителя. Основным материалом было огромное количество лоскутов парчи серебряной и золотой, бус, стразов и прочего блестящего «хлама». Некоторые из сценических предметов получились настолько удачными, что их потом представляли на выставке. Мне было это очень приятно.

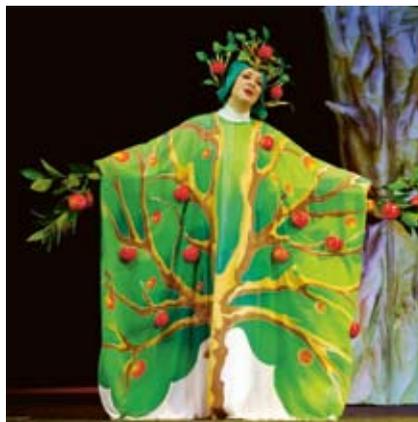
В феврале 2006 года я пришла на службу в наш, каменский театр. Случилось это удивительно, как будто судьба меня привела.

— **Появилось чувство законченности какого-то жизненного этапа?**

— Может быть. Я ведь многому научилась в театре такого высокого уровня, как Свердловская музыкальная комедия. Все решил случай. Приехала на Новый год к родным в Каменск. Пошла в гости к подруге. В компании оказался человек из местного театра, которого я хорошо знала, — Паша Шишин, он тогда занимал должность завлита... И вот посреди новогоднего вечера Павел вдруг сообщает мне, что драмтеатру нужен главный художник. А мне сюда очень хотелось. Я собралась с духом и пришла к Людмиле Степановне Матис, ее знала еще по работе в ДК «Строитель». Все было решено быстро. Но я не могла оставить в тот момент музыкальную комедию — надо было сдавать спектакль, а это в театре святое дело. Потому и пришла только в феврале. Я приступила к работе в нашей драме в тот момент, когда здесь ставили спектакль «Лекарь поневоле» по пьесе Жана-Батиста Мольера.

Тут Анна достает заветную папочку с эскизами костюмов, прикинутых на конкретных артистов театра. Особенно интересно листать этот раритет, когда узнаешь характерные контуры фигур и позы хорошо знакомых тебе по сцене людей. Но больше всего Анну занимает придумывание костюмов для сказочных персонажей. Реалистичные герои часто снабжены конкретными режиссерскими требованиями к их внешнему виду, а в сказках — полная свобода фантазии.

Особо Анна выделяет работу над спектаклем «Ретро», где почти все костюмы были сделаны «на подборе». В таких случаях очень важна работа художника по костюмам, ведь уже готовые вещи должны «падать» в эпоху. А для этого у «костюмного мастера» должен быть очень натренирован «нюх» на стиль времени. Ермакова долго искала характерные предметы для заслуженной артистки РФ Светланы Лаптевой. Ее героиня — бывшая балерина, так что считай — персонаж высшего советского света. Анна с трудом, но нашла для нее гарнитур из натурального вологодского кружева, к которому прилагался еще и кружевной ридикюльчик.

Ольга МОРОЗОВА (Яблоня)
в спектакле «Наяву и в сказке»

Владимир СКРЯБИН (Старичок-лесовичок)
в спектакле «Наяву и в сказке»

— Отстирали, отпарили, отутюжили — пошло в дело. Этот спектакль играется всегда на трогательных нотах. Думаю, он держится в репертуаре несколько лет, благодаря, в том числе, атмосфере, поддержанной точно подобранными костюмами.

Как-то Анна отправилась отдохнуть на... Соловецкие острова. Море — это ее стихия, такое родное, из детства, ощущение острова. Она не гречанка, не казачка. Она особой породы — островитянка. С острова никуда не денешься. Островитяне — всегда рядом, но и очень деликатны к личному пространству. Такова их особенность, по крайней мере, в северном полушарии.

— А театр наш — это тот же остров. И я как будто вернулась на родину. Туда, где мне комфортно жить и творить. У меня все случилось с прибытием на этот остров: любимый муж, обожаемый сын — высокий, красивый, успешный артист. Есть напряженная творческая жизнь и дорогие коллеги, которых я тоже очень люблю. Я счастливый человек: обожаемая работа, любимые родные люди. На моем острове хорошая погода.

Хочется, чтоб всё не зря

София Капилевич поставила в Каменск-Уральской «Драме Номер Три» уже три спектакля.

Причем первый из них увидел свет еще до окончания ею профессионального вуза.

Постановка по пьесе Андрея Иванова «Это все она» получила сразу три диплома на первом екатеринбургском фестивале камерных и моноспектаклей «Он. Она. Они». Жюри отметило и сам спектакль, и две женские роли: Мать и Тоффи. Их исполняли Татьяна Петракова и Татьяна Ишматова. Этот же спектакль участвовал во всероссийском форуме молодой режиссуры в Москве «Артмиграция». Позднее София поставила на сцене каменского театра спектакль «Обыкновенное чудо» по пьесе Евгения Шварца и сказку «Бременские музыканты».

Режиссерский диплом Капилевич получила из рук своего мастера Анатолия Праудина — знаковой фигуры для театрального Урала. Вот что София сейчас, в год своего 25-летия, думает о себе и своей профессии:

— Происходящее со мной сейчас точнее всего будет называть перезагрузкой. Я наконец-то отошла от постинститутского шока и начинаю осознавать, что мне действительно хочется делать на поле профессии. Привело к этому огромное количество событий и впечатлений, которые каскадом произошли за короткий срок. Процесс, конечно, еще не завершился. Но если год назад все вокруг находилось в довольно плотном тумане, то теперь у меня в руках есть фанарик.

Сейчас я многому учусь заново. И речь не о режиссерских навыках, приемах или магистратуре в вузе. Я учусь быть смелее

София КАПИЛЕВИЧ

и свободнее в том, что делаю. Учусь подвергать сомнению все, к чему успела привыкнуть. И вместе с этим — доверять своему внутреннему голосу больше, чем чужим голосам.

Я не могу сказать, что полностью довольна хотя бы одной из сделанных работ. Более того, есть работа, за которую мне стыдно. И я уверена, что каждому режиссеру полезно иметь в резюме такой внутренний «позор» (даже если позором сделанное считает только он сам). Это очень помогает расти.

Кстати, процесс моего творческого «взросления» сейчас парадоксален. Потому что он оказался напрямую связан с возвращением в свои первые детские ощущения от профессии. Мне раньше нравилось упоминать, что я решила стать режиссером в пять лет. Это правда. Только я забывала добавить, что хотела быть режиссером кино. Так что сейчас я готовлюсь к съемкам дебютного короткометражного фильма.

Спектакль «Бременские музыканты». Артем ГЕРЦ (Трубадур), Алексей КАЛИСТРАТОВ (Осел), Дмитрий ЗУБАРЕВ (Кот)

ражного фильма. Замысел зрел давно, а история, которую мне важно рассказать, плохо поддается языку театра. Загадывать, что получится из этой авантюры, пока не стану. Но подготовка уже превратилась в один из прекраснейших и сложнейших квестов, которые я когда-либо проходила. Это сочетание детского азарта, влюбленности, космического уровня ответственности и сложных задач. По-моему, так выглядит рабочее счастье.

Спектакль «Вий» в Учебном театре на Моховой, София КАПИЛЕВИЧ в роли Панночки

Это не побег из театра в кино. Театр со мной был, есть и, надеюсь, будет. Весной состоялась премьера спектакля в городе Югорске, на этапе запуска проект в Петербурге, в планах — поездка на крупную лабораторию, а в следующем сезоне предстоит встреча с текстом А.С. Пушкина на одной из сцен Екатеринбургa.

Кажется, Урал не хочет меня отпускать. И я не сопротивляюсь. Екатеринбург — город моего детства, Урал — «декорации», в которых я росла. Такие вещи

Учебный спектакль «К Брехту» на Малой сцене РГИСИ. София здесь в качестве режиссера и актрисы

сложно переоценить. И особенно ценно, что мой режиссерский дебют тоже состоялся на Урале, в «Драме Номер Три». То, что художественный руководитель этого театра читает письма от молодых режиссеров, уже говорит о многом. Это редкость. Благодаря прочитанному Людмилой Степановной Матис письму, я и попала туда ставить дипломный спектакль «Это все она».

Когда режиссер-студент, наслушавшись от старших товарищей рассказов про «настоящие театры», приезжает ставить диплом, он ждет, что из всех дверей на него выпрыгнут монстры. Но все оказалось иначе. Та степень равнодушия, поддержки и до-

верия, которая есть в «Драме Номер Три», восхищает. Я не устану повторять, насколько благодарна за возможность работать, развиваться и получать обратную связь. В стенах театра, несмотря на все закономерные сложности, сохраняется живой процесс. Он — в людях, которые там служат. Каждого из

них я успела полюбить и всегда буду рада вернуться.

Еще через двадцать пять лет было бы здорово увидеть, что все отчаянные планы воплотились в жизнь. И что новых планов впереди в разы больше. Пока голод к делу только увеличивается, и, по-моему, его очень важно в себе оберегать. А еще — хочется оставаться честным во всем, что создаешь. Неважно, что именно — спектакль, фильм, текст, взаимоотношения или ремонт в квартире. И совсем хорошо, если созданное мною сможет кому-то помочь разобраться в хитросплетениях реальности или вдохновить. Тогда все точно будет не зря.

Спектакль «Это все она». Артем ГЕРЦ (Тауэрский Ворон), Татьяна ИШМАТОВА (Тоффи), Татьяна ПЕТРАКОВА (Мать)

С екатери**н**бургским акцентом, или Катил велосипед к царице...

Не первый год на сцене Свердловского академического театра музыкальной комедии идет спектакль «Екатерина Великая». Успех везде – дома и на гастролях. И это при том, что почти не уходит с телеэкранов масштабная телеверсия о жизни выдающейся немки, считавшей Россию своей родиной и много сделавшей для нее. Публика любит исторический жанр. Естественно вспоминаешь об этом в преддверии «круглой» даты – 300-летия Екатеринбурга (которое грядет в 2023 году). И приходит на ум вопрос: оживут ли снова страницы уральского былого в виде драматических спектаклей, сочинений для музыкального театра, концертных шоу?

Попытки такие в минувшие годы делались, и не раз. С переменным успехом. Происходили и настоящие драмы, как это случилось с инсценировкой «Приваловских миллионов» Д.Н. Мамина-Сибиряка в Свердловском драмтеатре. Мысль поставить на сцене талантливое

Режиссер-постановщик спектакля «Приваловские миллионы» Ефим БРИЛЬ

создание уральского писателя принадлежала главному режиссеру театра 1943–1952 годов Ефиму Бриллю, заложившему в коллективе ряд важных творческих линий. Одной из них было внимание к творчеству так называемых местных авторов. Бриль сам сделал инсценировку (написал пьесу). Играть в спектакле поручил ведущим актерам труппы, в числе которых были Борис Ильин, Константин Максимов, Елизавета Амман-Дальская, Надежда Петипа...

21 октября 1950 года в Свердловске с большим успехом про-

шла премьера, а летом 1951-го решили показать «уральский» спектакль на гастролях театра в Москве. Тем более, было ясно: Привалов, честный человек, раздавленный миром капиталистических хищников, стал одной из лучших ролей Бо-

риса Федоровича Ильина. Дышала правдой вся атмосфера действия. Зрители-свердловчане с радостью узнавали в декорациях удивительного мастера Александра Кузьмина легендарный «харитоновский дворец», в котором происходила значительная часть событий, «бахаревский» дом и многочисленные уральские детали, что тоже добавляло спектаклю успеха.

«Приваловским миллионам» предсказывали большой успех и в столице, в том числе московские критики, заранее отсмотревшие репертуар. Спектакль

был выдвинут на соискание Государственной (Сталинской) премии СССР.

Но вот что значит злой рок!

О том, как все получилось в действительности, много лет спустя мне рассказывал народный артист РСФСР Леонид Давыдович Охлупин.

Выступления уральцев, проходившие на сцене Малого театра СССР, начались с ряда случайностей. Открывавший гастролы спектакль о рабочем

Константин МАКСИМОВ в роли Ляховского («Приваловские миллионы»)

Алексей БЕРЕЗКИН в роли Оскара Филипповича («Приваловские миллионы»)

классе «Дорога первых» по пьесе молодого свердловского автора Афанасия Салынского, впоследствии маститого советского драматурга, прошел ниже своих возможностей. Салынский буквально накануне еще вносил поправки в текст, и это сказалось на сцене.

Второй вечер заняли «Приваловские миллионы», и снова досадные «мелочи». Выходит Борис Ильин – Привалов, и тут – бац!.. Лопнула запонка на воротничке. Актеры знают, как влияют подобные «мелочи» на сценическое самочувствие. Выходит Елизавета Дальская (Половодова) – скользит и падает на чрезмерно натертом полу. Выходит Надежда Петипа (Хиония Алексеевна) – тоже едва удерживается на ногах. Правда, спектакль быстро выровнялся и прошел хорошо.

Но, как оказалось, радовались уральцы рано. В зале сидел влиятельный критик Николай Абалкин. Очевидно, в плохом настроении?.. Седьмого августа 1951 года в главной партийной газете «Правда» появилась его рецензия «Об одном неудачном спектакле». Абалкин обвинил театр в безыдейности, поверхностности трактовки серьезной

темы, вульгарном социологизме. Получалось, что, слабо показав эксплуатацию рабочего класса на старых уральских заводах, театр увлекся «клубничкой» – приваловскими страданиями и судьбой. Оценки «Правды» не принято было подвергать сомнению. По возвращении в Свердловск Бриль был вызван на заседание бюро обкома партии и получил строгий выговор. Предложено освободить его от занимаемой должности.

«Приваловские миллионы» были вновь поставлены театром в 1963 году на основе инсценировки, заказанной дирекцией театра А. Морову. Режиссер спектакля – опытный Вениамин

Битюцкий. Критиков-Зоилов (Зоил – древнегреческий критик, несправедливо придирчивый, злобный хулигатель) на этот раз не нашлось.

А уральская старина продолжала притягивать театры. Пьесу, использовавшую факты жизни старейшей екатеринбургской актрисы Евдокии Ивановой, сыграли в Серовской драме. На екатеринбургской сцене (драмтеатр) появился спектакль о приезде на Урал первой профессиональной театральной труппы.

В 1970-е годы на ниве истории проявил себя такой тяжеловес, как Свердловский театр музыкальной комедии. Нашли

Сцены из спектакля «Приваловские миллионы»

«своих» драматургов, заказали музыку близким по духу композиторам. Премьеры эти активно обсуждались как публикой, так и критиками.

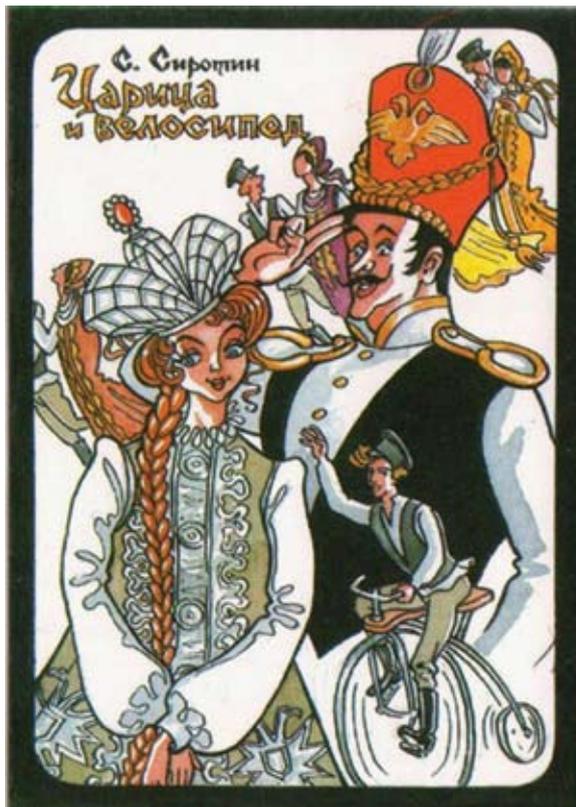
В дни празднования 250-летия Свердловска, в 1973 году, на свет появился спектакль «Екатеринбургский бал». Пьеса была написана местным поэтом Григорием Варшавским, музыка – бывшим свердловчанином, москвичом Виталием Гевиксманом. Спектакль был сделан любовно и хорошо передавал атмосферу далеких лет. Красноречив был уже суперзанавес с изображением карты Екатеринбурга 1723 года – своеобразный экран времени (художник-постановщик Николай Ситников). А дальше – пол из свежеструганных бревен (тоже деталь символическая). Строительные леса – образ молодой, строящейся России. Контур дворца Петра Первого... В отдельных эпизодах – молельня Демидова, суровый и скромный уральский пейзаж. Действие динамично переносилось то во дворец, то в апартаменты Демидова, то в места развертывания народных сцен.

С большой отдачей играли роли актеры. В том числе главных антагонистов – Татищева и Демидова, который чувствовал себя хозяином горного края и не желал иметь соперников со стороны государства. Это противостояние было не выдуманным, а реальным. Другое дело, что личность Демидова заслуживала более объективной оценки. Она придет со временем. А тогда театр рисовал резко отрицательную, даже зловещую фигуру. Таким, в соответствии с общим замыслом, представлял Демидова выдающийся характерный актер Эдуард Жердер. Наобо-

Виктор СЫТНИК – Демидов-младший в спектакле «Екатеринбургский бал»

рот, крупной личностью, обаятельным, умным и прозорливым человеком показал Семен Духовный Татищева. Было понятно: основа его поведения – интересы России.

Постер спектакля «Царица и велосипед»

Спектакль был многолюден. Перед зрителем проходили представители разных сословий. В том числе большое количество людей из народа. Нарисованные немногими, но выразительными штрихами, они запоминались, создавая свойственный оперетте яркий колорит. Таковы были мудрый Лукич – Николай Бадьев, кокетливая Makeевна – Мария Викс, уморительно-смешной Колобок – Раис Галямов. И образы совершенно иного плана: пакостник и лизоблюд Мослов – Виталий Мишарин, жеманное ничтожество Демидов-сын – Виктор Сытник, сластолюбивый поп – Сергей Буцын. Петра Первого удачно сыграл новый тогда для Свердловска актер Валерий Друзякин. Народ представлен в танцах, поставленных балетмейстером Владиславом Разноглядовым. Была в спектакле и лирическая история. Перед зрителями проходила судьба крепостных парня и девушки. Андрейку играли Юрий Родной и Владимир Экнадиосов, Лушу – Людмила Трусова и Любовь Петрикова.

Полного удовлетворения постановка все же не принесла. Размышляя об этом, критик А. Лапина в рецензии «Спектаклю – расти» («Вечерний Свердловск») видит причину в изъянах пьесы и музыки. По ее мнению, авторам не удалось преодолеть фрагментарности происходящего на сцене, предложить крепкий, увлекающий правдой сюжет. «В сценической

жизни Татищева ничего не происходит, — читаем в рецензии, — вернее, происходит за кулисами. Даже в финале, когда главное его дело находится под угрозой, зрители уже знают, что послан Петром гонец, и все будет в порядке». Драматургически не убедительным оказался и факт превращения Андрейки в помощника Татищева. Собирался ли театр

Сцена из спектакля «Царица и велосипед»

продолжить работу над принятым к постановке материалом? Узнать об этом оказалось не суждено. Эмигрировал в Израиль автор пьесы Григорий Варшавский, а с этим в те годы не принято было шутить. Спектакль сняли с репертуара, как будто его и не было.

Следующий опыт был сделан лишь через девять лет, в 1983 году, и это была музыкальная комедия «Царица и велосипед» свердловских авторов драматурга Эдуарда Вериги и композитора Сергея Сиротина.

Спектакль получился сказочно-яркий, нарядный и праздничный. Ведь Вериги и Сиротин предложили зрителям пьесу-шутку, в основе которой — то ли ложь, то ли правда (попробуй, проверь!). Ездил ли в самом деле тагильский парень-самоучка Артамон, изобретатель велосипеда («костотряса»), в Петербург к самой царице добывать себе волю, спектакль и не брался утверждать. Хотя известно, что на уральских заводах творило множество талантливых мастеров. Жанр постановки, решенной, по словам режиссера Владимира Курочкина, в музыкально-фольклорном ключе, создатели определили как

«мюзикл в народном стиле» и четко выдержали задумку.

Курочкин и художник-постановщик спектакля москвич Михаил Курилко придумали оригинальную сценическую конструкцию: чудо-машину. Легко поворачиваясь, она превращалась то в берег тагильского пруда, то в каталажку, то в дом француза Сильвупле. Венчал сооружение велосипед, на котором Артамон отправился в столицу. Валы машины не просто крутились, но «изображали» то серебристую речку, по которой вслед за героем летят полицейские, то по ним, как по горке, съезжала сама царица.

Народная стихия щедро сказала в песенности, пронизывающей спектакль. Говоря об особенностях музыки Сергея Сиротина, критика отмечала, что частушки и страдания, лирические мелодии, разнообразные хоры, тонко прочувствованные композитором, органично сплетены в единый венок. А это важно. Ведь главное действующее лицо в этом спектакле — хор и артисты балета, создающие обобщенный образ народа. Именно им доверено рассказывать о событиях, аккомпанировать чувствам героев, сопереживать им

(дирижер-постановщик Петр Горбунов, хормейстер Владимир Какурин, балетмейстер Владислав Разноглядов). Публика оценила такие эпизоды, как испытание паровой машины, чаепитие и другие, где неразрывны вокал и танец и ощутима традиция неповторимых русских хороводов и красочных народных гуляний.

Долгой жизни спектакля вновь помешали изъяны материала — отсутствие крепкого сюжетного стержня, концертная сюитность музыки. Нельзя не согласиться с мнением, что традиции пьесы-лубка, русской сказки предполагают обязательное существование, наряду с положительными персонажами, иных, отрицательных, решенных гротесково, сатирически-заостренно. Таков, кстати, обычай и знаменитых сказов Бажова. В спектакле «Царица и велосипед» тагильским богатырям бороться было, в общем-то, не с кем. Демидов — безлик. Царица тоже никакая — ну, веселая, любительница пококотничать. Больше играть талантливой Римме Антоновой было нечего.

Вспомнить о прошлом опыте бесполезно всегда. Как не хватает сегодня той же академической мюзикомедии радостного, многоцветного, щедрого красками спектакля в народном стиле! Но без анализа удач и неудач невозможно сделать следующий шаг. Как и без поиска драматургического конфликта, выходящего за пределы «местных радостей».

«Бриллиантовый» юбилей тагильского «бриллианта»

30 сентября 2019 года – 75 лет со дня открытия Нижнетагильского музея изобразительных искусств, который распахнул свои двери для зрителей во время Великой Отечественной войны, в 1944 году. А создан был еще раньше, в суровом 1943-м. Трудно поверить, но город, выпускавший танки Т-34 и снаряды для фронта, и думал о создании не музея боевой славы, а картинной галереи!

По шутливому высказыванию заместителя директора по выставкам и развитию Государственного Эрмитажа Владимира Юрьевича Матвеева (к сожалению, уже ушедшего из жизни), «Нижнетагильский музей – это незаконнорожденное дитя Государственного Эрмитажа, прижитое в эвакуации». В 1944 году в нашем музее экспонировались выставки Эрмитажа. Официально не было зафиксировано, что музей в Нижнем Тагиле создает Эрмитаж. Но его сотрудники, искусствоведы-профессора Кира Федоровна Асаевич, Татьяна Владимировна Каменская и другие, находившиеся с частью эрмитажных коллекций в эвакуации в Свердловске, помогли Тагилу собирать коллекцию для будущего музея и реставрировать уже приобретенные произведения, устра-

ивать выставки из репродукций и читать лекции по искусству.

Разместили картинную галерею в здании Первомайского клуба, который находился на том же месте, где располагается и современный музей. В течение 1944 года служители будущего музея приобрели в Свердловске подлинные живописные и графические работы И. Шишкина, В. Маковского, А. Бенуа, Е. Лансере. Тогда же крупнейшие музеи страны из своих фондов передали нам ряд произведений: Государственный Русский музей – 16 картин, Государственная Третьяковская галерея – 24 полотна. В тот же год поступило 16 произведений из управления по делам искусств при Совете народных комиссаров. Работы В. Боровиковского, Н. Касаткина, пейзаж К. Коровина сразу же

заняли свои места в постоянной экспозиции русского дореволюционного искусства.

До октябрьской революции здание Первомайского клуба принадлежало купцу Аксенову. Но дом постройки 1865 года частично разрушился, и в 1955 году началась его реконструкция по проекту архитекторов из Свердловска Ликина и Ковтуна. В 1963 году новое здание, оборудованное фондохранилищем, с шестью экспозиционными залами, на втором этаже они имели современное верхнее освещение, приняло посетителей.

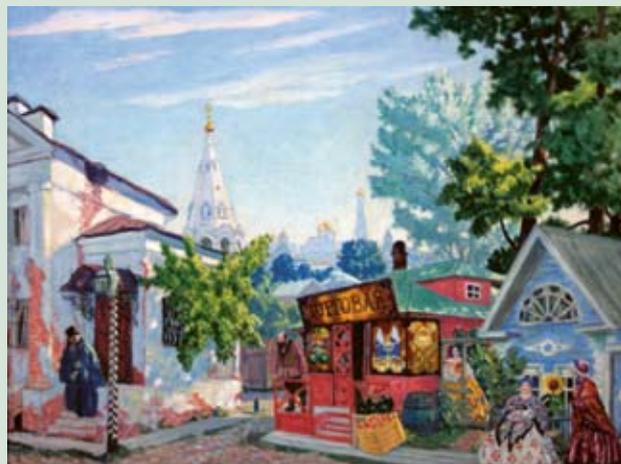
Итак, по инвентарным книгам, в музее в день его открытия числилось 73 картины. Следующее крупное поступление состоялось в 1946 году, когда из управления по делам искусств при СНК РСФСР поступило 102 произведения, среди них: пейзаж «Река Кюмени» П. Верещагина, «Женский портрет» В. Боровиковского, «Город Астрахань» М. Доливо-Добровольского, «Битва под Лейпцигом» Б. Виллевалде, «Морской пейзаж» И. Айвазовского, «Семейный портрет» голландского художника Яна Мейтенса. В 1951 году поступил еще один пейзаж И. Айвазовского, а в 1962-м – «Портрет девочки» К. Лемоха. И уже в 1971 году из фондов министерства культуры РСФСР было большое поступление живописи и графики советских художников.

Ян Мейтенс. Семейный портрет. Начало XVIII века

Иван Айвазовский. «Морской пейзаж»

Борис Кустодиев. «Встреча». 1917 г.

Особо следует отметить крупные поступления произведений русских художников из фондов местного краеведческого музея в 1951 и 1959 годах: 116 произведений. Среди них картины В. Аммона, В. Верещагина, В. Боровиковского, В. Раева, И. Айвазовского. Эти работы попали в Нижний Тагил в 1925 году из Государственного музейного фонда. Изучая документы, я установила, что ядро этой группы произведений составили живописные полотна, ранее принадлежавшие знаменитому Румянцевскому музею, расформированному в советское время. Оттуда имеют происхождение пейзажи А. Гине, Н. Бажина. Тогда же поступили картины русского и советского авангарда 1910-1920-х годов XX века: Веры Пестель, Бориса Эндера, Ольги Розановой, Александры Экстер, Николая Синезубова, Аристарха Лентулова. В 1990-е годы многие из этих работ с разными выставками побывали в Германии, Италии, Финляндии, Франции, Испании, Соединенных Штатах Америки, Шотландии, таким образом войдя в научный оборот мирового искусства. Нужно отметить, что такую же богатую выставочную географию имеют многие картины современных

художников, отобранные сотрудниками музея в министерских фондах в 1980-90-е годы. Произведения дореволюционного русского искусства практически с этого времени не поступали в коллекцию музея, хотя необходимо отметить, что, благодаря помощи министра культуры РСФСР Ю.С. Мелентьева (нашего земляка, уральца), в фонды НТМИИ в 1970-80-е годы были переданы портреты П.А. Демидова и Ф.И. Соймонова, относящиеся к XVIII веку, а также картины А. Самохвалова 30-х годов XX века и полотно, приписываемое великому художнику эпохи Возрождения Рафаэлю Санти «Святое семейство»,

Василий Тропинин.
«Устим Кармелюк». 1820 г.

имеющее происхождение из семейной коллекции Демидовых. И, наконец, самое последнее поступление – картина Н.П. Богданова-Бельского «Мальчик со скрипкой», переданная нам минкультом РФ в 1999 году. Необходимо подчеркнуть, что после смерти Юрия Серафимовича Мелентьева эстафету помощи в приобретении произведений для НТМИИ подхватил его младший брат Владимир Серафимович. Благодаря ему в коллекцию музея поступили произведения скульптуры в бронзе тагильской художницы Наталии Чудновой. На средства Демидовского фонда, возглавлявшегося Владимиром Серафимовичем, были отлиты в бронзе произведения Сарры Лебедевой, Ильи Слонима, приобретены произведения Михаила Шемякина, Николая Чернышева.

Одно из главных направлений научного комплектования коллекции сегодня – это формирование отдела современного отечественного искусства из произведений известных художников России, Урала, в том числе и Нижнего Тагила. Существующая в музее с 1980-х годов закупочная комиссия определила эти направления, и наши искусствоведы, выезжая в Москву,

Станислав Жуковский. Храм рождества Богородицы. Звенигород. 1904 г.

Екатеринбург, Пермь, приобрели в коллекцию музея работы Владислава Рожнева, Ильи Табенкина, Наталии Нестеровой, Ирины Старженецкой, Виктора Калинина, Евгения Широкова, Геннадия Мосина и многих других художников.

Произведения художников Урала музей начал пропагандировать и собирать с самых первых дней своего существования. В день открытия – 30 сентября 1944 года – кроме постоянной экспозиции, была показана выставка «Урал – кузница оружия», многие экспонаты которой после ее закрытия перешли в фонды музея. С тех пор творчество художников Нижнего Тагила постоянно в поле пристального внимания и изучения искусствоведов музея. Трудно перечислить, сколько за 75 лет было сделано выставок, издано каталогов, написано статей и буклетов. До последнего времени у местной организации Союза художников, насчитывающей около 80 членов, не было своего выставочного зала, и для них родным домом стал музей изобразительных искусств. Значимыми событиями в свое время стали пер-

сональные выставки М. Дистергефта, В. Кузнецова, Л. Южакова, Г. Товстокорова, Е. Вагина, А. Константинова, П. Болюха, Н. Чудновой. Только за последние годы экспонировались произведения Сергея Костылева, Николая Левченко, заслуженного художника России Владимира Истомина. И, конечно, были замечательными событиями выставки «Произведения тагильских художников, приобретенные за 50 лет», а затем экспозиции, посвященные 70- и 75-летию Нижнетагильской организации Союза художников.

Третье направление комплектования фондов музея – поиск и приобретение памятников изобразительного искусства дореволюционной России и наследия советских художников до 50-х годов XX века. В московских семьях наследников были приобретены живописные полотна 1920-30-х годов – Александра Шевченко, рисунки и темперы 1910-х годов Зинаиды Серебряковой, гравюры Алексея

Рафаэль Санти. «Святое семейство». 1509 г.

Кравченко, живописные работы Николая Чернышева и Михаила Шемякина. Постепенно была приобретена монографическая коллекция произведений Павла Голубятникова, друга и ученика К.С. Петрова-Водкина.

Сегодня коллекция музея составляет без малого десять тысяч подлинных произведений, и, несмотря на трудные экономические времена, каждый год увеличивается примерно на 200 единиц хранения, пополняясь интересными произведениями живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и скульптуры как отечественных, так и западноевропейских авторов. Сегодня в залах музея бывает до 60 тысяч зрителей. Но необходимо отметить и огромную выставочную работу музея за пределами города. Только за последние десять лет выставки из коллекции НТМИИ экспонировались в залах Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Русского музея (Санкт-Петербург), в музеях изобразительных искусств Екатеринбурга, Калининграда, Тулы, Казани, Саранска, Тобольска, Тюмени, Новосибирска, Новокузнецка, Кривого Рога (Украина), Минска (Белоруссия). Свердловская область также не обойдена нашим вниманием: Лесной, Ирбит, Каменск-Уральский, Краснотурьинск. НТМИИ – постоянный участник екатеринбургских выставок: в музее изобразительных искусств, Свердловском областном краеведческом, объединенном музее писателей Урала, галерее современного искусства. Это говорит о значимости коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств в отечественном искусстве и ее достойной роли в российском музейном деле.

Наш Репин — наше богатство

2019-й – год 175-летия со дня рождения великого русского художника Ильи Репина. Среди шести произведений художника, хранящихся в Нижнетагильском музее изобразительных искусств, есть его живописные работы, графика и предмет декоративно-прикладного творчества – блюдо.

Илья Ефимович Репин родился в 1844 году в семье военного поселянина в городе Чугуеве Харьковской губернии на Украине. В юности занимался в школе топографов, затем в иконописной мастерской И. Бунакова. В 19 лет поступил в Петербургскую рисовальную школу Общества поощрения художников, а затем в Академию художеств, где проучился до 1871 года. Репин, как успешный студент, имел право на заграничную поездку от академии, и в апреле 1873 года отправился с семьей в путешествие по Европе. Побывав в Вене, Венеции, Флоренции, Риме и Неаполе, художник приехал в Париж и оставался там долго. С 1875 года Илья Репин стал посещать керамическую мастерскую Егора Алексеевича Егорова, ко-

торая называлась «Общество пишущих на лаве», где расписывали декоративные тарелки и блюда. Из блюд, расписанных Репиным в мастерской, до нас дошли всего два, одно из которых хранится в Нижнетагильском музее изобразительных искусств. В Париже Репин работал над картиной «Садко» (кстати, по возвращении в Россию за нее он был удостоен звания академика), и персидскую красавицу подводного царства, героиню картины, художник изобразил в центре блюда. По окружности на орнаментальном фоне, между легкими арабесками, вплетена фраза из Корана на арабском языке. Подпись автора на керамическом блюде говорит, что Репин выполнил работу в 1876 году. Роспись по керамике была одним из источников заработка русских художников за границей. Блюдо было приобретено нашим музеем у жившего на Урале во время Великой Отечественной войны литовца И.И. Перминаса.

Привлекает внимание и этюд «Запорожец», созданный художником в 1884 году. Работа над картиной «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» длилась тринадцать лет, с 1878 по 1891 год. Этюды к этому полотну Репин писал не только во время поездок в запорожскую Сечь, но и в Москве, отыскивая похожие «типажи», часто привлекая к этому своих друзей. Готовое по-

лотно было показано не только в России, но и за границей. На выставке вместе с картиной экспонировались и тридцать этюдов для нее, в том числе принадлежащий ныне Нижнетагильскому музею. Погрудное изображение мужчины в национальной одежде, с «запорожскими» вислыми усами и серьгой в ухе как бы выхвачено из жизненной ситуации. В 1944 году местным краеведческим музеем этюд был приобретен у москвички Тащиной, жившей в Нижнем Тагиле в эвакуации, а в 1951 году был передан в музей изобразительных искусств. Сегодня он входит в постоянную экспозицию русского искусства XIX века.

Другое произведение И. Репина на запорожскую тему в коллекции НТМИИ – офорт «Запорожец за Дунаем», посвященный другу Репина, художнику Александру Карловичу Беггрову. Об этом свидетельствует гравированная авторская надпись по нижнему краю изображения: «посвящается Беггрову». «Запорожец за Дунаем» — так называется первая украинская опера Семена Гулага-Артемовского. Трудно сказать, почему совпадает с названием оперы портрет

И. Репин. «Запорожец»

И. Репин. «Запорожец за Дунаем»

И. Репин. Блюдо

друга, наверное, это личное прозвище Беггрова, или его облик напоминал запорожца... Произведение можно датировать тем же промежутком времени, что и этюд «Запорожец» – 1880-е годы – время увлечения Репиным «запорожской» темой, или несколько позже – 1890-ми годами, в период пластических поисков в офорте. В вихре беглых, точно положенных штрихов, так ясно представляющих репинский темперамент, рождается фигура присевшего на корточки запорожца, пригнувшего голову к коленам, которые он плотно обхватил руками...

Практически каждый портрет в музее является неисчерпаемым источником для исследователя-искусствоведа. За каждым созданным на холсте образом стоит не только человек со своей индивидуальностью, но и сама эпоха, сама история.

Наверное, самая значительная картина Репина из коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств – портрет знаменитого петербургского драматического актера Григория Григорьевича Ге (1867–1942), племянника художника Николая Николаевича Ге. Актер, с которым Репин дружил много лет, и которого художник писал два-

жды, охвачен творческим вдохновением... Портрет, ныне хранящийся в собрании нижнетагильского музея, был создан в 1895 году, и художник сам достаточно высоко ценил его. Спустя одиннадцать лет после создания полотна, Репин пишет об этом произведении Григорию Ге «...я на днях пришлю Ваш портрет... мне он показался нарядной вещью; есть нечто торжественное и незаурядное в общем выражении...». Композиционно фигура артиста, вальяжно и несколько театрально развалившегося на диване, расположена по диагонали и занимает всю плоскость холста. Свободный и экспрессивный быстрый мазок художника передает темпераментную натуру актера. Безграничное мастерство владения кистью позволяет художнику не задумываться над формой и посвятить портрет раскрытию образа артиста. Импозантная поза, взгляд, мечтательно устремленный «ввысь», элегантно костюм, золотая це-

почка часов, выпавшая из кармана жилета, говорят о том, что артист «купался» в любви зрителей, да и сам высоко себя оценивал. Портрет актера Петербургского Малого (Суворинского) и Александринского театров, автора ряда драматических пьес, экспонировался в 1900 году на XXVIII выставке художников-передвижников в Москве, Санкт-Петербурге, Варшаве, и получил многочисленные положительные отзывы. Второй портрет Г. Ге можно видеть в экспозиции дома-музея в репинских «Пенатах».

Не менее интересен своей историей один из эскизов, хранящихся в нижнетагильском музее, набросок к известной картине «Отказ от исповеди» (Третьяковская галерея). Художник долго вынашивал тему этой картины, навеянную борьбой русских революционеров. Сюжет картины был подсказан поэмой «Отказ от исповеди», прочитанной Репиным в нелегальной газете «Народная воля» в 1879 году. Через несколько лет Репин узнал, что

И. Репин. Портрет артиста Г. Г. Ге

И. Репин. «Отказ от исповеди». Эскиз

поэму написал Н. Виленкин (литературный псевдоним — Н. Минский) и подарил ему картину «Отказ от исповеди». Впоследствии Павел Третьяков приобрел у Виленкина холст в свою коллекцию.

Художник долго проработывал тему будущего произведения, о чем свидетельствует карандашно-акварельный эскиз. На тагильском эскизе (1880–1913) вверху рукой автора написано: «... грех? Бедных и голодных как братьев я любил?». В оригинале эта часть поэмы звучит так: «Прости, Господь, что бедных и голодных я горячо, как братьев, любил...». Видимо, Репин сделал надпись по памяти, спустя много лет после прочтения поэмы, поэтому неточно воспроизвел фразу, сохранив ее смысл. Отказ от исповеди перед казнью был явлением очень распространенным в 1870-80-е годы, когда Репин воплощал свой замысел. Из жизни он знал, что многие революционеры отказывались от покаяния, уверенные в своей правоте, и сочувствовал им.

Эскиз из нижнетагильского музея — одно из первых обращений художника к картине «Отказ от исповеди». По эскизам можно проследить, как художник искал композицию картины. В отличие от окончательного варианта, на эскизе и священник, и узник показаны лицом к зрителю. И, несмотря на то, что узник решительно отвернулся от священника, лицо его еще недостаточно выразительно, хотя и не лишено непреклонности. А вот фигура

священнослужителя в позе просителя и с выражением мольбы в лице, вероятно, оставила Репина неудовлетворенным. В окончательном варианте картины Репин воплощает в жизнь непримиримый и острый духовный поединок между врагами. Именно это восхитило В. Стасова, когда он впервые увидел эскиз в мастерской Репина.

Уникальным явлением в творчестве И. Репина стало обращение к технике офорта. Его работы в этой области немногочисленны, и, как утверждает И. Грабарь в своей монографии о художнике, «офортов у него не наберется и одного десятка». Поэтому офорты Репина представляют редкость и особый интерес. Об одном я уже упоминала, а второй называется «В верхнем ярусе театра». Он поступил в НТМИИ в 1971 году из Государственного Русского музея. В больших музеях иногда собирается несколько оттисков гравюр, которыми они делятся с коллегами из других городов. Сама офортная доска Репиным

была гравирована в 1920 году. В то время Илья Ефимович сделал рисунок, изображающий ложи театра, в которых сидит смеющаяся публика. Вот и в офорте мы ее видим, видимо, во время представления водевиля. Вообще очень часто Илья Репин обращался в своих произведениях к смеху как явлению. Вспомним картину «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», где также присутствует смех и его проявление у разных людей. А после создания рисунка на эту тему и офорта, можно добавить, что проблема смеха занимала художника в его проявлении в разных ситуациях.

И. Репин. «В верхнем ярусе театра»

Конечно, шесть работ Ильи Ефимовича Репина — это очень малая часть творческого наследия мастера, но очень важная в изучении его творчества, его наследия. Недаром Государственная Третьяковская галерея Москвы и Государственный Русский музей Санкт-Петербурга запросили у Нижнетагильского музея изобразительных искусств разрешения на публикацию картин в своих юбилейных изданиях, посвященных 175-летию великого русского художника.

Посыл Элия Белютина

Уникальность любого художественного музея определяет его коллекция, становящаяся краеугольным камнем в создании имиджа, как с ценностной, так и с научной точки зрения. Нижнетагильский музей изобразительных искусств в советский период, как и все другие, пополнял свои фонды за счет поступлений из министерства культуры РСФСР, редко министерства союзного. Пополнение музеев произведениями по принципу «представления в каждой истории русского искусства» делало всех идентичными по историко-хронологическому способу комплектования.

Но 1990-е годы внесли коррективы. С 1997 года каждому музею, кроме оставшихся государственными, была предоставлена полная свобода не только в формировании фондов, но и в поиске средств на закупку произведений. Эту ситуацию можно оценить по-разному: либо сожалеть о потерянной «несвободе», либо начать действовать, стремясь обрести подлинную индивидуальность, создавая свою коллекцию, способную стать уникальной и неповторимой. Именно тогда в Нижнетагильском музее и наметились изменения в стратегии комплектования коллекций. Специалист отдела РОСИЗО по работе с музеями Нелли Петровна Климова (Москва) вела активную деятельность по налаживанию связей провинциальных музеев с московскими художниками. Результатом стали частые посещения сотрудниками НТМИИ мастерских живописцев, графиков, скульпторов, мастеров прикладного искусства, которые откликнулись на предложение сотрудничества: произведения либо приобретались музеем, либо, как правило, приносились художниками в дар. Связи в Москве расширились, за этим стояло желание сделать наш музей отличным от других. Стоит отметить, что значительная часть авторских коллекций Нижнетагильского музея

сложилась благодаря наследникам авторов, многие из которых оказались заинтересованы в том, чтобы работы их родных вошли в фонды музея. К 2019 году, благодаря активной деятельности сотрудников и щедрости дарителей, в наших фондах сложился целый ряд авторских коллекций: как нижнетагильских творцов, что непреложно в деятельности любого музея — представлять местную «историю искусств» — так и ряда российских художников. Сегодня собрание НТМИИ обладает более чем тридцатью авторскими коллекциями живописи и графики, которые, за небольшим исключением, были переданы в музей в качестве

М.Ф. Шемякин. «Дама в светлом». 1909 год, холст, масло

даров. Некоторые из них формировались на протяжении многих лет, другие складывались единовременно.

Среди авторских самыми яркими и полными стали коллекции выдающихся мастеров отечественного искусства — Михаила Федоровича Шемякина (1875-1944), которого И. Репин назвал «огненным художником», Павла Константиновича

Голубятникова (1891-1942) — ученика и последователя К. Петрова-Водкина, Элия Михайловича Белютина (1925-2012) — художника-новатора, Валерия Александровича Волкова (1928г.р.), «равно выразительного в абстракциях и в фигуративной живописи». Авторские коллекции при наглядном сопоставлении позволяют говорить об особенностях творческой манеры каждого из мастеров, их идеалах и взглядах на мир, об ассоциациях, пробуждающих чувства, эмоции... История каждой коллекции значительна и интересна.

Самой многочисленной, самой мощной по эмоциональному посылу и представляющей все этапы творчества художника, является коллекция произведений

П. Голубятников. «Жаркое лето». 1939, холст, масло

Э. Белютина, в которой более 200 предметов живописи, графики, и уже сегодня имеющая статус монографической. Как сейчас думается, все было predeterminedено свыше! В 1991 году сотрудники музея впервые увидели произведения Э. Белютина и его школы «Новая реальность» на выставке в московском Манеже. Искусство «белютинцев» просто ошеломило своим мощным посылом, который шел через особое формопонимание, монументальность образов и эмоциональность. Тогда нами была сделана заявка в министерство культуры на приобретение работ Белютина. Но желаемого, к сожалению, не случилось... Практически все работы ушли на выставку в США, где затем дополнили собрания музеев и частные коллекции. В 2006 году сотрудники НТМИИ, будучи в Москве, встретились с коллегой, ведущей служебные дела с семьей Белютиных и предложившей посетить их дом (заинтересованных творчеством студии Э. Белютина владельцы дома всегда принимали). Эта встреча предопределила все дальнейшие события. Сотрудники нижнетагильского музея были приняты семьей Белютиных — Элием Михайловичем и его супругой Ниной Михайловной Молевой. Как оказалось, прием был не случайным: ему предшествовала целая цепочка событий. Н. Молева помнила все музеи и хранила их заявки на передачу в фонды произведений Э. Белютина с Манежной выставки. Тогда, в 2006 году, музейщики привезли в Нижний Тагил одно живописное произведение и 12 листов печатной графики. Сегодня коллекция произведений Белютина в фондах НТМИИ (живопись, графи-

ка) насчитывает более 200 предметов (в том числе 59 произведений живописи), представляющих разные творческие периоды мастера.

Интересно заглянуть в мир художнических суждений Элия Белютина, в мир его творческой страсти... Элий Белютин... Художник второй половины двадцатого столетия с мировым именем... Художник, чье творчество связывается в русской культуре с понятием «второе Возрождение»... Художник-нонконформист, посмевший в далекие 1960-е «быть свободным в атмосфере духовной несвободы»...

Искусство Белютина «растет» из русского авангарда — учителями художника были знаменитые А. Лентулов, Л. Бруни, П. Кузнецов. Перенятые от них возможность собственной интерпретации мира, целостность изобразительного пространства, острота ощущения психологизма цвета, помноженные на собственные талант и свободу, наполнили искусство Белютина сверхсилой. Поисками «активных выразительных средств живописи и формовыражения» автором решались проблемы «взаимоотношений человека с мирозданием». Он шел от натуры к образу, от образа к символу, а затем к коду, способному емко

передать реальности внутренней жизни человека... Так, в 1980-х годах Белютин приходит к особой системе — модулей, в которых кодирует ощущения, чувства, взаимоотношения и глубинные переживания.

Э. Белютин. «Кричащий и идущий». 1988 г., холст, масло

Краски в работах Белютина — яркие, чистые; цвет — основополагающий и самоценный... Формы — энергичные, мощные; пространство — пульсирующее, всегда сопряженное с идеей ... Язык искусства — современный, и, самое главное, — сущностный, наполненный человеческими эмоциями.

Парадокс: Белютина в 1960-е годы уже знали на Западе, говорили о нем как о гениальном художнике, создавшем новое направление в искусстве, а на Родине — или совсем не знали, или считали формалистом, не допускали на выставки, заставив на 30 лет уйти в «подполье». Но не изменить себе.

Всю жизнь Элий Михайлович Белютин создавал произведения для человека и о человеке, следуя раз и навсегда выбранной позиции «служить раскрепощению человека, познанию им самого себя и своих творческих сил!», делая, тем самым, искусство средством духовного общения людей... Искусство для него — это категория, прежде всего, не эстетическая, а морально-нравственная. Он считал, что пробить оболочку замкнутости человека, разбудить в нем творческие потенции, помочь формированию мировоззрения способно именно (и только) искусство! При условии, что язык искусства будет современным, способным открыть в людях активное восприятие и переживание, провоцирующее к самоизменению. Это было посылом мастера в мир! Творческие способности Элия Белютина разноплановы: он выдающийся художник, педагог, искусствовед, коллекционер и еще поэт, помогающий людям сделать шаг к постижению вечных истин.

Собрание суровой красоты

Нижнетагильский музей изобразительных искусств уделяет большое внимание формированию монографических коллекций. Такие собрания, через призму творчества одного художника под разными углами, рассказывают о времени, событиях, идеалах жизни отдельного человека и всей страны. В фондах музея наибольшей по объему и полноте является коллекция произведений Игоря Рубана – московского художника, писателя, члена Географического общества, журналиста. Кроме НТМИИ, работы Игоря Павловича хранятся более чем в тридцати музеях России, в том числе в Государственном Русском музее, Третьяковской галерее, и за рубежом.

Первое поступление в Нижнетагильский музей работ И. Рубана произошло в 2006 году, благодаря помощи московского искусствоведа Нелли Климовой. При ее содействии директор музея Марина Агеева познакомилась с сыном художника – Георгием. Наследник передал около тридцати живописных картин и более пятидесяти графических листов отца. Спустя почти десять лет, в 2015 году, произошло второе пополнение коллекции – Георгий Игоревич передал в нижнетагильский музей из домашнего собрания 1200 этюдов, рисунков, картин отца, которые раскрывают творчество художника разных периодов, от студенчества до зрелых лет. Были переданы весь архив и наследие художника, включая не только живописные и графические работы, но инструменты и материалы, которыми пользовался автор. В 2019 году главным хранителем музея Ларисой Смирных были поставлены на учет в основной фонд музея 130 произведений из серии «Калининград-Антарктида», продолжается обработка и изучение коллекции: атрибуция и уточнение датировок, систематизация.

Несмотря на то, что творческое наследие Игоря Рубана бережно хранилось в семье, время и множество других факторов оставили свой след на некоторых произведениях. Попав

И. Рубан. «На подходе к Мирному». 1956 г.

в музей, работы прошли через руки реставраторов. Так А. Наседкиной и автором этих строк отреставрированы более 50 произведений художника. Они участвуют в выставках музея.

Изучение и реставрация объемного творческого наследия Рубана – это уникальный опыт, отличный от работы с отдельными произведениями, дающий возможность проследить сложный путь художника в поиске своего образного языка, своей живописной манеры. Игорь Рубан родился 12 июня 1912 года в Пензенской губернии, жил в Москве. С 1930 по 1935 год обучался и ежедневно писал в мастерской И. Грабаря, перенимая манеру учителя. Работы того периода полны «грабаревского» импрессионизма – впечатления от природы художник переносит на холст энергичными пастозными мазками, складывающимися в яркую живописную мозаику. Рубан писал пейзажи Подмос-

ковья, с увлечением работал на нефтепромыслах Казахстана – появились сюжеты с нефтяными вышками, буровыми.

Главная тема в творчестве Рубана – Север – вошла в его жизнь по окончании Великой Отечественной войны, когда молодого художника-фронтовика пригласили в экспедицию в Якутию. Затем была научная высокоширотная экспедиция на ледоколе, а в 1948 году поездка на берег Мурмана. Позднее – плавание на флагманском ледоколе по Великому Северному морскому пути, участие в экспедиции на острова Карского и Баренцева морей, дрейфы с научными станциями «Северный полюс». В 1956-57 годах он побывал во Второй континентальной антарктической экспедиции. Из этих путешествий художник возвращался с множеством живописных и графических зарисовок, которые образуют целые серии – походные рассказы. Его

натурные работы, выполненные в Антарктиде, являются первыми в мировой истории этюдами и рисунками далекого шестого континента. В них вложены непосредственность впечатлений, искреннее восхищение художника красотой и уникальностью открывшегося ему сурового мира. Со временем у художника менялись не только взгляды на искусство, но и манера живописи. Пастозная многослойная живопись в 1930–40-е, позже, в период дальних путешествий (1950–80-е годы), сменилась тонким, кое-где лессировочным письмом в один прием. Постоянно работая, создавая правдивые картины во время шторма и шторма, прямо на снегу и морозе, автор был удивительно требователен к себе, старался добиться как можно более верного звучания цвета. Каждая серия работ, привезенная художником из экспедиции, множественные наброски и этюды уникальны.

В походных условиях, когда застывали краски и густел разбавитель, Рубан, в творческом азарте, все равно старался писать каждый день. Новых подрамников требовалось много, и изготавливались они зачастую из досок от ящиков, старой мебели и т. д. В результате со временем на работах появились крупные деформации в виде волн по всей поверхности. Некоторые работы были перетянуты несколько раз, что привело к растрескиванию и осыпям красочного слоя... Прошло более семидесяти лет, и большое количество произведений художника требует вмешательства реставраторов. Получив в свои

И. Рубан. «На Десне». 1932 г.

фонды столь обширную и разнообразную коллекцию, Нижнетагильский музей изобразительных искусств взял на себя ответственность восстановить, сохранить и показать зрителю наследие уникального художника-путешественника. Предстоит длительная, интересная и кропотливая работа.

Но уже в 2019-м – юбилейном для музея году – тагильчане и гости города смогут познакомиться с работами Игоря Павловича в серии выставок «Новые поступления». В 2022-м (год 300-летия Нижнего Тагила) картины И. Рубана войдут в выста-

вочную программу «Реставрация новых поступлений музея», а в перспективе станут участниками выставок и проектов НТМИИ и за пределами нашего города (в Калининграде, Екатеринбурге и других городах).

...Вглядевшись в множество оттенков и состояний воды и неба в морских пейзажах, в суровую красоту снежных и каменных пустынь, которые мастер кистью и карандашом переносил на холст и бумагу, зритель сможет, хотя бы в некоторой степени, пережить и представить увиденное художником.

И. Рубан. «Ревуцце сороковые». 1956 г.

Счастливая встреча, или Как формировалась авторская коллекция Павла Басманова

В суете жизненных реалий нередко приходит осознание того, как порой неожиданно тесно переплетены нити судеб человеческих и их историй. Иногда случай решает все, обозначая новые пути, цели и свершения.

Наш музей разного рода стечений счастливых обстоятельств «помнит» немало... Так, 16 лет назад цепочка событий привела сотрудников нижнетагильского музея в бывшую императорскую резиденцию, в Царское Село, ныне город Пушкин, где произошло непредвиденное знакомство, впоследствии положившее начало формированию новой авторской коллекции. Речь идет об удивительном наследии Павла Ивановича Басманова (1906–1993) – самобытного ленинградского художника, избегавшего по собственной воле творческой публичности, оттого и неизвестного широкой публике, но высоко ценимого специалистами искусства. Уже к 1930-м годам молодой автор сформировал индивидуальный узнаваемый стиль, одновременно сопряженный и с древнерусскими традициями иконного письма, и с искусством рубежа XIX–XX веков, и с супрематическими исканиями Казимира Малевича. На небольших по размеру листах, буквально уместяющихся на ладони, в техниках оригинальной графики – акварелью, тушью, сепией или карандашом – Басманов создавал особый мир: высокодуховный, исконный, надбытийный. В нем,

Фрагмент экспозиции выставки П. Басманова в НТМИИ

лишенном второстепенного и случайного, среди необозримых просторов, под бескрайним небом, в торжественной неподвижности предстают обезличенные, удлинённые, бесплотные фигуры людей, словно готовые вот-вот раствориться. Так художник воссоздавал, останавливая навсегда, недавнее, но уже невозвратно ушедшее прошлое своей страны с ее родовыми усадьбами, вольным крестьянством, семейными ценностями, где жизнь человека соподчинена ритму природы и пребывает в естественной гармонии с ней. Он создавал эти идеальные, вневременные образы для себя, не выпуская за пределы мастерской, масштабно продемонстрировав их лишь в 1983 году на первой персональной выставке в Государственном

музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и впечатлив всех своим творчеством. После смерти художника его дочь Марианна Басманова оказалась хранителем наследия отца и очень аккуратно и дозированно распределяла его по музейным собраниям. С ней-то и суждено было встретиться тагильским искусствоведам...

В 2003 году государственный музей «Царскосельская коллекция» принимал выставку из Нижнетагильского музея изобразительных искусств. В собственном выставочном марафоне она была седьмой по счету, после того как побывала в Екатеринбурге, Москве (Третьяковская галерея), Санкт-Петербурге (Русский музей), Калининграде, затем вновь в Санкт-Петербурге (Академия

П. Басманов. «В гости». 1936 г. Бумага, акварель

художеств) и Москве (Академия художеств). Столь амбициозный вояж был не случаен — из небытия в «жизнь», силами тагильских искусствоведов и реставраторов, возвращалось имя ленинградского художника Павла Голубятникова — любимого ученика, последователя и друга К.М. Петрова-Водкина. Эта уникальная история спасения, формирования и популяризации коллекции произведений художника сегодня стала своеобразным брендом НТМИИ. Тогда, в конце 1990-х — начале 2000-х годов, она позволила заговорить о высоком профессионализме творческой группы учреждения, что сыграло положительную роль в формировании его общего имиджа, послужив развитию отношений и налаживанию связей со столичными художниками и их наследниками.

В числе научных сотрудников музея «Царскосельская коллекция» тогда была Марианна Басманова. Коллеги из Нижнего Тагила не оставили без вни-

мания эту счастливую встречу, выразив искреннюю заинтересованность творчеством ее отца. Тогда-то и началось многолетнее сотрудничество с целью пополнения тагильского собрания произведениями Павла Басманова, которое взялась кури-

ровать директор нашего музея Марина Агеева. Передача работ случилась не сразу и не одновременно. Начало положила выставка акварелей и рисунков Басманова из коллекции его дочери, состоявшаяся в 2009 году и ставшая настоящим подарком к 65-летию юбилею Нижнетагильского музея изобразитель-

П. Басманов. «Гуляние». 1932 г. Бумага, акварель

ных искусств. К этому событию был подготовлен и издан набор открыток, иллюстрирующий произведения художника — замечательный памятный сувенир. Кроме того, Мариной Агеевой был подготовлен ряд искусствоведческих публикаций о творчестве автора. После завер-

шения выставки Марианна Басманова определила круг работ, которые должны были пополнить нижнетагильское собрание и по-настоящему украсить раздел графического искусства первой половины XX века. Пять лет шел процесс формирования авторской коллекции Павла Басманова.

С 2010 по 2012 год Нижнетагильский музей изобразительных искусств самостоятельно, на собственные средства, заработанные от продажи входных билетов, приобрел четыре работы. В 2013 году Агеева оформила заявку в министерство культуры РФ, которое в рамках федеральной целевой программы «Культура России» профинансировало сделку, и в наше собрание поступили еще восемь работ. Последние пять вошли в состав коллекции в 2015 году — это бесценный дар Марианны Басмановой.

Сегодня музей хранит семнадцать произведений Павла Басманова, отражающих любимые темы мастера и представляющих самый яркий период его творчества — 1930-50-е годы, когда полупрозрачными красками, мягкими и точными движениями кисти на хрупкой бумаге он создавал свою Вселенную, оказывающую

необыкновенное воздействие на души человеческие... Быть может, Нижнетагильскому музею изобразительных искусств снова представится счастливый случай, и данная авторская коллекция пополнится, ведь ее серьезное начало уже положено!

Ювелирные «сокровища»

Коллекции фонда декоративно-прикладного искусства Нижнетагильского музея изобразительных искусств, насчитывающие более 2000 предметов, разнообразны, интересны и неповторимы. Произведения профессиональных и народных мастеров представляют необыкновенную широту различных направлений этого вида творчества. Среди такого многообразия блистает и искусство уральских мастеров – камнерезное и ювелирное дело, художественнаяковка и литье металла, лаковая роспись по дереву и металлу... Произведения основных традиционных народных художественных промыслов составляют значимую часть коллекции.

Особой гордостью коллекции музея изобразительных искусств являются уникальные предметы раздела «Ювелирное искусство» – это более 100 произведений, представляющих работы мастеров трех основных российских ювелирных центров – Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга. И именно местная – уральская – школа показана наиболее полно, включая как екатеринбургских, так и тагильских авторов. Началом формирования нашей коллекции уральских мастеров послужили предметы, поступившие из министерства культуры РСФСР в 1960-е годы. Помимо министерства культуры РСФСР и Свердловского управления культуры, в 1970-е музей начал активно сотрудничать с самими мастерами. А начиная с 2000-х годов, приоритетным направлением музея становится приобретение произведений тагильских ювелиров. В результате стали складываться авторские коллекции: Валентина Безбородова, творчество которого отличается разнообразием техник и приемов; отца и сына Юрия и Сергея Маточкиных, у которых в приоритете – едва обработанный камень, а также молодого ювелира Ильи Таланцева, рано ушедшего из жизни, но создавшего уникальный метод работы с камнем и металлом.

Одной из ярких авторских коллекций являются произведения старейшего тагильского камнереза Валентина Безбородова. Она состоит из более чем 40 предметов и отражает почти полувековой период его творчества. Работы, выполненные мастером, разнообразны – гарнитуры, кольцо, гривны, кольца, броши и шкатулки. В своем творчестве мастер обратился к традициям древнерусского декоративного искусства, к «воскрешению» старинных техник – филигранны, черни, зерни, перегородчатой эмали. Произведения Безбородов часто строят на сочетании уральских самоцветов и традиционной скани. Например, гарнитур «Уральская рябинушка» (1979) отличаются особая классическая простота и ясность форм, где «говорит» сам материал – бесконечно богатый оттенками узорчатый малахит, выступающий основным эмоционально-цветовым аккордом произведения. Умело используя приемы зерни и скани, Безбородов с легкостью «плетет» ажурное полотно оправы, выкладывая зернью сверкающие рябиновые ягоды, а сканью – тонкие лепестки рябины. В последующие годы творчества Валентин Безборо-

В. Безбородов. Колье из гарнитура «Уральская рябинушка»

В. Безбородов. Браслет «Уральская рябинушка»

дов стремится к расширению художественных возможностей и приемов, к усилению особой пластической раскованности металла. Скажем, в утонченном по цвету колье «Море» (2004) с подвеской из горного хрусталя, красота которого подчеркнута металлической оправой, имитирующей движение волн, расписанной цветными сине-голубыми эмалями.

Обращение к образам природы в символической форме отражено в произведениях двух тагильских корифеев ювелирного искусства Юрия и Сергея Маточкиных. Отец и сын часто разрабатывают одни темы – «времена года», «космос», «флористика». Для них весьма характерна работа с поделочными камнями и недорогим металлом – мельхиором. Мастера часто используют крупные объемные камни, порой необработанные,

создавая, в основном, выставочные образцы. Их схожее по стилю творчество, представленное в коллекции музея рядом гарнитуров, отражает стремление сохранить естественную поверхность и фактуру камня, его неповторимый узор. Таково произведение Юрия Маточкина «Болдинская осень» (1980), где использованы агатовые подвижные полупрозрачные пластины-«бусины» овальной формы сложных серо-красно-коричневых оттенков, чередующиеся с металлическими мелкими трилистниками. Мотив пушкинской болдинской осени – это и багряная листва деревьев, и подернутые инеем осенние цветы, и тонкое «стекло» замерзших лужиц. Часто встречающаяся классическая форма колье стала для Юрия Маточкина излюбленной формой в его «повествовании» о природе, о настроении, о чувствах... Эти темы волнуют и Сергея. В его колье «Зимняя сказка» (2001) бело-серый халцедон с кристаллами кварца, обрамленные тонкой ажурной металлической оправой, ассоциируются со сверкающим снежным покровом, создающим образ морозного зимнего дня.

Использование природного цвета камня как главного выразительного средства – особенность работ молодого ювелира Ильи Таланцева, работавшего в технике флорентийской мозаики, получившей широкое воплощение еще со времен модерна. Одна из тем, достаточно популярная в ювелирном искусстве – изображение насекомых – стала основной и в творчестве Таланцева. Одним из самых распространенных насекомых в ювелирных украшениях является бабочка – символ хрупкого счастья, в христианской рели-

С. Маточкин. Колье «Зимняя сказка»

гии символизирующая воскрешение души. Довольно крупного размера брошь «Бабочка» (2013) выполнена в изысканной цветовой палитре, рождающей ощущение светлого образа. Илья любил создавать различные вариации на темы цветов, морской фауны, акцентируя отдельные части изображаемого мотива металлической тонкой «обводкой», что характерно для гарнитуров «Фиалки» (2011), «Скалярии» (2013), рождающих ассоциации со знаменитыми наборными витражами Тиффани. Наряду с мозаикой, сложенной из плоских отполированных непрозрачных камней, ювелир использовал рельефную мозаику из прозрачных камней, неровно выступающих над поверхностью (гарнитур «Божьи коровки», 2013). Камни создают сложную фактуру «сверкающей» поверхности, напоминая внешне приемы работы в технике фьюзинг (спекшегося стекла). Используя выразительные средства – асимметричность, яркость кра-

В. Безбородов. Колье «Море»

И. Таланцев. Гарнитур «Божьи коровки»

сок, контрасты плоских и выпуклых поверхностей, мягких округлых и жестко геометризованных форм, мастер создал яркие художественные образы, в которых запечатлелось его необыкновенно радостное и светлое восприятие окружающего мира. После ухода художника из жизни его жена Александра Викторовна сделала щедрый дар: преподнесла музею большую коллекцию произведений, выполненных ее супругом Ильей Таланцевым (21 предмет).

Авторские коллекции ювелирного искусства мастеров Нижнего Тагила прекрасно демонстрируют разнообразие тематики, использование различных материалов и технических приемов, отражающие характерные стилистические направления второй половины XX – начала XXI века. Произведения полны выдумки и фантазии, ведь каждый из мастеров посвоему самобытен и уникален. И эти работы уральских талантов являются особой гордостью музея.

Пришли, чтобы остаться

После школы – в музей. Не на экскурсию – на работу, в скромной должности смотрителя залов, а то и уборщицы. Так когда-то начинались трудовые биографии этих выпускниц нижнетагильских школ, ставших сегодня профессионалами высокого уровня в музейном деле, известными и в нашей стране, и за рубежом. Это и Марина Владимировна Агеева, директор Нижнетагильского музея изобразительных искусств, и ее бывший заместитель по научной работе, ныне сотрудник Государственной Третьяковской галереи Елена Васильевна Ильина, и заместитель директора по учету и хранению Лариса Леонидовна Смирных, заведующая реставрационным отделом, и художник-реставратор масляной живописи Антонина Александровна Наседкина. О них наш журнал уже рассказывал в материале «Титулованные дамы». Когда-то их учили азам музейного дела старшие коллеги, теперь они – как наставники молодых – готовят себе достойную смену.

«ТАКИМ УЧИТЕЛЕМ ГОРЖУСЬ!»

– У нас кухня большая! – говорит Ольга Семеновых, показывая совсем не кухонные принадлежности – набор утюгов, молотки и гвозди, горку тюбиков с красками. А чтобы сразу ввести в курс реставраторского дела, кладет на стол картину, предлагая определить места ее «лечения». Неправильно натянутого на подрамник полотна я не заметила, заинтересовавшись изображенным автором суровым морским пейзажем...

Директор НТМИИ Марина АГЕЕВА

Зам. директора, хранитель коллекции
«Живопись» Лариса СМИРНЫХ

– Автор – известный популярный художник Игорь Рубан, участник арктических, сухопутных, летных и морских экспедиций. Сейчас я готовлю к выставке большую серию его произведений, написанных в середине 1950-х годов прошлого века во время экспедиции «Калининград – Антарктида». – Молодой реставратор так увлеклась, рассказывая о творчестве художника, показывая одну за другой его картины, что мне не без сожаления пришлось остановить эту интересную лекцию вопросом о творческом пути самой Ольги. Она откровенно призналась: в музей не рвалась, пришла сюда

работать по совету подруги, временно. Выпускница художественно-графического факультета Нижнетагильского пединститута стала экскурсоводом, показав себя хорошим знатоком живописи, и ей предложили учиться на реставратора.

– Училась урывками, но каждую свободную минуту отдавала занятиям в реставрационной мастерской под началом Антонины Александровны Наседкиной. «Наша работа скрупулезная, осторожная, – внушала моя наставница. – Главные качества – терпение, верный глаз, твердая рука и интуиция». Уроки Мастера ученица осваивала

прилежно, а первым экзаменом для нее стало участие в «Музейном десанте», проводившемся известным в России благотворительным фондом. Ольга взяла для реставрации два небольших этюда из запасников тагильского музея и за две отведенные для этой работы недели выполнила ее так успешно, что получила грант, дающий возможность поучиться у столичных корифеев реанимации произведений искусства. В 2018 году участие в очередном музейном десанте снова стало грантовым для Ольги. Она работала над этюдами Игоря Рубана, выполненными в его путешествиях по морям и океанам.

Между этими двумя событиями в жизни молодого реставратора Семеновых ее наставница Антонина Наседкина произвела настоящую сенсацию в мире искусства, вернув из небытия кар-

Реставратор живописи Антонина НАСЕДКИНА

тину великого голландского живописца Питера Пауля Рубенса «Кающаяся Марина Магдалина с сестрой Марфой». Как копия неизвестного художника она была передана Эрмитажем Ирбитскому музею изобразительных искусств. Вердикт многих реставраторов «состояние полотна такое, что его реанимация невозможна» не остудил желания Антонины Наседкиной взяться за сложнейшую работу. Открытие, сделанное в процессе работы тагильчанки, подтвердили московские эксперты: картина — подлинная, из мастерской Рубенса.

— Конечно, я горжусь такой наставницей! — говорит Ольга. И продолжает готовить к первой выставке коллекцию Рубана так, как учит ее Мастер с мировым именем.

«МЫ ТРЯСЕМСЯ НАД КАЖДОЙ РАБОТОЙ»

«Мы» — это заместитель директора по учету и хранению, хранитель коллекции живописи Лариса Леонидовна Смирных и ее коллега — старший научный сотрудник, хранитель коллекции графики и отдела современных течений Мария Комарова. Так эмоционально они говорят о своем деле. Произведений искусства в коллекции музея более девяти с половиной тысяч, и каждое надо знать «в лицо», составлять документы на новые поступления, готовить выездные и домашние выставки, публичные акции. Хранитель — универсал в своем деле: искусствовед, документовед, историк, архивист. Без него ни одна выставка невозможна.

Ольга СЕМЕНОВЫХ реставрирует картину Элия Белютина

Склейка разрывов основы

Искусствовед Елена ИЛЬИНА

Правда, на вернисажах цветы и аплодисменты зрителей достаются художникам и кураторам, а хранители остаются за кулисами события. Но, благодаря их работе, сокровища музея не остаются молчаливыми затворниками на долгие годы, а через выставки, журнальные и газетные публикации становятся открытыми для всех любителей изобразительного искусства.

На мою просьбу познакомить с хранилищем графики Мария откликнулась охотно: ей приятно было показать современноеместилище нескольких тысяч графических листов, которое здесь называют «комодом». Каталог русской графики первой половины XX века – очередное издание музея – скоро познакомит с частью сокровищ «комода», в чем большая заслуга Комаровой. Ее наставница Лариса Смирных подчеркивает присущие коллеге инициативность и креативность:

– О прошедшей у нас в мае «Ночи музеев» в городе и сейчас вспоминают, в чем немалая заслуга Марии Юрьевны. Она многое умеет делать своими руками. Внесение базы данных

музея в Государственный каталог – ее инициатива. К тому же пишет интересные статьи о наших коллекциях для журналов, проводит экскурсии.

Сама Мария вспоминает, как заморозили ее, студентку-первокурсницу отделения искусства, практические занятия в Русском зале музея, которые вела Елена Ильина: «Она учила пониманию сути, идеи изображения на полотне. Рассказывала так проникновенно – до мурашек по коже! Куда пойти после окончания

университета, такой вопрос передо мной уже не стоял».

Так в НТМИИ появился новый сотрудник – исполнительный, аккуратный, ответственный. Качества – первостепенные для хранителя музейных фондов, редкой специальности, которой нигде не учат. Обучение под началом замдиректора стало «домашним университетом» для способной ученицы. (Заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии О. Клера, обладатель нескольких грантов, Лариса Леонидовна Смирных когда-то тоже пришла в музей из школы, где работала преподавателем. От экскурсовода до главного хранителя – хороший пример молодым). Мария, посетовав на тесноту помещений для хранения растущей коллекции музея, сказала, мол, мечтает о таком обновлении здания, где комфортно было бы не только посетителям, но и произведениям искусства. А мне подумалось: за 75 лет истории музея здесь создан такой комфорт для творческого роста молодых сотрудников, что они, даже устраиваясь на временную работу, остаются надолго, найдя именно тут свое призвание.

Реставратор Антонина НАСЕДКИНА (справа) и Лариса СМИРНЫХ перетягивают холст

На открытии выставки

Карикатуры против коррупции

Передвижная выставка «Честный мир» побывала в библиотеке имени В.Г. Белинского. Она заняла три этажа, беря свое начало в вестибюле основного здания и приводя лестничными маршами в Региональный центр Президентской библиотеки, где расположилась основная часть экспозиции.

Социально-агитационная «передвижка» — итог областного конкурса карикатур и плакатов антикоррупционной направленности, который был инициирован и организован

Союзом малого и среднего бизнеса Свердловской области при поддержке департамента молодежной политики правительства региона и при содействии Свердловского художественного училища.

Конкурс проводился среди студентов, изучающих визуальные искусства, и учащихся художественных школ. Самым юным участникам 10-12 лет. На предложение попробовать свои силы в конкурсе откликнулись ведущие вузы и учебные заведения Екатеринбурга — УрГАХУ, РГППУ, СХУ имени И. Д. Шадра, гимназия «Арт-этюда», «Центр образования № 224». К ним присоединились Оренбургский областной художественный колледж, Нижнетагильский социально-педагогический институт, Краснотурьинский колледж искусств.

По условиям творческого состязания необходимо было сделать плакат или карикатуру по трем определенным темам. «Коррупция — Стоп!» предполагала освещение направлений антикоррупционной деятельности, способов противодействия и профилактики коррупции и предлагала уделить внимание анализу причин возникновения коррупционных проявлений, пропаганде общепринятых мо-

ральных устоев. «Мир против коррупции» – еще одна тема, здесь требовалось образно рассказать об опыте антикоррупционной работы в других странах и о международных усилиях в этой сфере. Тему «Культура против коррупции» надлежало раскрыть через отражение пропаганды борьбы со взяточничеством, казнокрадством, стяжательством в культуре народов России.

За кисти, перья и компьютерные мышки взялось больше сотни участников, причем очень энергично – всего три недели потребовалось на то, чтобы собрать достаточное количество конкурсных работ. В номинации «Плакат» их было принято к рассмотрению 93. Жанр карикатуры оказался более сложным творческим заданием для ребят, и в этой номинации было значительно меньше претендентов – только 13. Техники исполнения были самые разные: компьютерная графика, коллажи, традиционные графические изображения, иллюстрации, шрифтовые плакаты. Все, кто заняли призовые места, получили в награду сертификаты на приобретение

Фрагмент экспозиции

книг и художественных принадлежностей.

В окончательную экспозицию были включены работы победителей и наиболее удачные, по мнению экспертов, образцы художественной агитации.

Председатель жюри, гендиректор регионального Союза малого и среднего бизнеса

Вячеслав Архангельский, представляя выставку в «Белинке», сказал, что коррупция подпитывает теневой бизнес, способствует производству фальсификата, и, в конечном итоге, подрывает основы нормального развития предпринимательства. Противостоять этому злу можно только общими усилиями, проводя эффективную профилактику. «Юмор и сатира являются здесь для нас действенным оружием, а обращение к молодежи – необходимым шагом», – подчеркнул руководитель проекта. В ближайших планах Союза, отметившего недавно свое 20-летие, есть и идея создания сатирического мультика на ту же острую тему.

«Я бы еще обратил ваше внимание на полное отсутствие каких-либо элементов коррупции при голосовании. Путем составления рейтинга жюри оценивало работы без указания на них авторства и принадлежности к учебному заведению», – пошутил президент уральского Союза

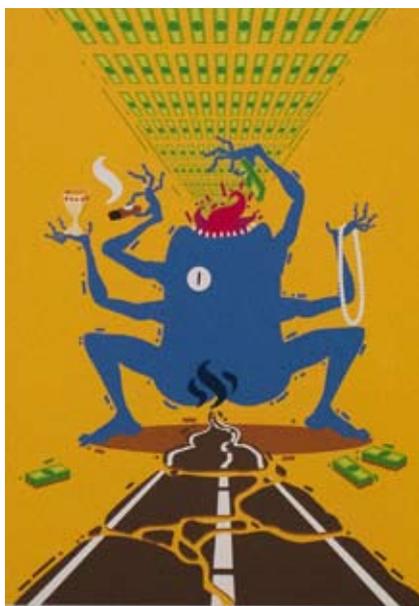

малого и среднего бизнеса Анатолий Филиппенков, выступая на открытии.

Директор библиотеки имени Белинского Ольга Опарина сравнила коррупцию со ржавчиной, которая разъедает экономику. «Но с ней можно и нужно бороться, в том числе и визуальными средствами», — сказала она.

Молодые и начинающие художники обнаружили неплохое знание классики жанра плаката. В первую очередь, советского периода. Парафраз известной работы «Стыдно!», реконструкции конструктивистского авангарда («Красным клином бей коррупцию»), перепевы политической сатиры в духе Моора и Кукрыниксов — с большими кулаками, ударяющими по социальному пороку («Остановим коррупцию») и указующими на зрителя перстами («Взяткам — нет!»). В ряде работ было заметно явное влияние эстетики журнала «Крокодил».

Ссылались авторы и на опыт Петра Первого в борьбе со мздоимством, цитировали высказывания знаменитых людей, например, французского комика Колюша, который однажды пробовал баллотироваться на пост

президента страны (многие знают его шутку: «Вам должно быть известно — политики и журналисты не продаются! Впрочем, вы не назвали цену...»).

Еще рисующие сатирики предлагали поиграть в крестики-нолики, вписанные в решетку («В играх с законом победителей нет»), или отгадать кроссворд, в котором слово «коррупция» по вертикали складывалось из вставленных по горизонтали слов «откат», «продажность», «рейдерство», «цинизм» и т. д. По аналогичному принципу на

плакате «Из чего состоит коррупционер» синонимы коррупции бегущей строкой были запущены по абрису свиньи.

В целом на конкурс было представлено немало оригинальных, созданных с большой фантазией и отмеченных признаками самостоятельного мышления работ. А в подавляющем большинстве карикатур — условная дорога, выложенная и запятнанная коррупционными пачками денег, одна — в тюрьму. В этом твердо уверены наша творческая молодежь и юношество. Что не может не радовать и дает надежду...

Несущие свет в «черной манере»

Меццо-тинто – редкую, трудоемкую, изысканную технику графики – называют также тапета negra (черная манера). На медной доске, которую зернят специальным инструментом «качалкой», порой месяцами, разновеликие выступы «зернышек» означают все оттенки черного, а гладкая поверхность – свет. То есть как раз наоборот тому, что в обычной гравюре. Из темноты, бархатной, глубокой, сумеречной, возникают потом на оттиске лучи, ореолы, свечение, отблески, сияние... Художников, занимающихся меццо-тинто, мало. Во всем мире насчитывается немногим больше сотни этих тружеников света в «черной манере», которая стала для них главным делом, средством самовыражения и высказывания о том, что поразило их взгляд, разум, душу. И почти все они один раз в два года представляют лучшее из созданного на Международном фестивале меццо-тинто в Екатеринбурге.

BLACKOUT — ВРЕМЯ ПРИЛИВА

Десять лет фестивальной работы Екатеринбургского музея изобразительных искусств во главе с директором Никитой Корытиным привели к впечатляющему результату. В музее собрана не имеющая аналогов ни по количеству, ни по качеству коллекция произведений лучших меццотинтистов мира – сегодня это более тысячи работ. Екатеринбург обрел заслуженный статус фестивальной столицы

меццо-тинто, а в городе за десятилетие появилось немало число зрителей, покоренных и увлеченных этим искусством. С благодарностью можно сказать: мы этим фестивалем воспитаны.

Еще до официального открытия, в Арт-галерее Ельцин Центра – впервые ставшей резиденцией меццо-тинто – начала работать выставка избранных гравюр из коллекции ЕМИИ. Это фестивальное превью – прекрасная встреча со старыми (не по возрасту) знакомыми, которые

были участниками предыдущих фестивалей, чьи работы остались на ПМЖ в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. Проводниками в мир Blackout стали Никита Корытин и сокуратор проекта Екатерина Корнеева, заведующая «русским сектором» в отделе отечественного и зарубежного искусства, – из команды храбрецов-собираателей первого фестиваля, продолжающей популяризацию меццо-тинто по сей день.

Blackout (то есть «затемнение» или «светомаскировка») – вполне меццотинтовское название. Из «затемнения» минувших лет к нам вновь вышли произведения, с которых когда-то начиналось наше знакомство с художниками, чьи имена сейчас известны всем «воспитанникам» фестиваля. Вот мальчик в матроске с бумажными кораблями – печаль и радость детства в интерпретациях Марка Фризинга. Утонченная «предметность» Микио Ватанабе, у которого даже овощ способен поговорить со зрителем о красоте. Пьер Ваке с его «нарративом и юмором». Единственный меццотинтист Швеции Юкка Ванттинен – в пути к «своему» Достоевскому. Ифа Лэйтон с ее птицами, так похожими в своих

Атмосфера Достоевского в произведениях Юкки Ванттинена

Ифа Лэйтон (Ирландия). «Конфликт»

конфликтах и примирениях на людей...

Мое ощущение от выставки в целом, как от знаменитого «Прилива» Арта Вергера. Несущиеся к твоим глазам неостановимые «черно-белые» волны теперь вызвали прилив воспоминаний о фестивальных впечатлениях. Волнообразный образ — от легкого скепсиса к восхищению, от непонимания к приятию, к нетерпеливому ожиданию новой, еще более мощной волны. Очередной «прилив» меццо-тинто на пятом фестивале эти ожидания оправдал.

«...ОТКРЫВАЮТСЯ СТОРОНЫ СВЕТА»

Впервые свои залы главному событию фестиваля — открытому конкурсу меццотинтистов — предоставил «Главный проспект». Впрочем, раньше и не мог: международный центр искусств открылся в Екатеринбурге в марте 2018-го. И вот на его первом и втором этажах разместились «стороны света». Ольга Пермякова, заведующая сектором отдела отечественного и зарубежного искусства ЕМИИ, провела членов жюри и первых экскурсантов в Азию и в Европу, в Австралию, в Северную и Южную Америку. Так распределили по пространствам центра работы конкурсантов организаторы фестиваля.

В это захватывающее длинное путешествие с художниками хотелось возвращаться. И возвращались. И все, с кем обменивалась впечатлениями, отмечали, что здесь не встретилось ни одной посредственной работы, даже просто «средней». Это в музыке меццо означает среднее по громкости звучание, а здесь — иное.

Для «черной манеры» нет низких и высоких тем. Земные пейзажи, портреты людей и животных, осмысление народных древних

Атсуо Саказуме (Япония).
«Носорог в голове, мечтающей о носороге»

традиций и библейских сюжетов, бытовые и остросоциальные проблемы, вечные двигатели и виртуальная реальность оцифрованного мира. Умирающий на исходе лета шмель и старый дом, которому суждено исчезнуть. Океан, кажущийся живым и вечным, но медленно погибающий в пластиковых рукотворных «рифках». Наша общая огромная Страна чудес, которую мы постоянно открываем, как кэрролловская Алиса, в этих плавных мягких переходах от темноты к свету и обратно. Не страшись ночи, где каждый светлячок самоценен как надежда. «Проснись» — так называется работа кубинца Эдуарда Эрреры: всего лишь подуш-

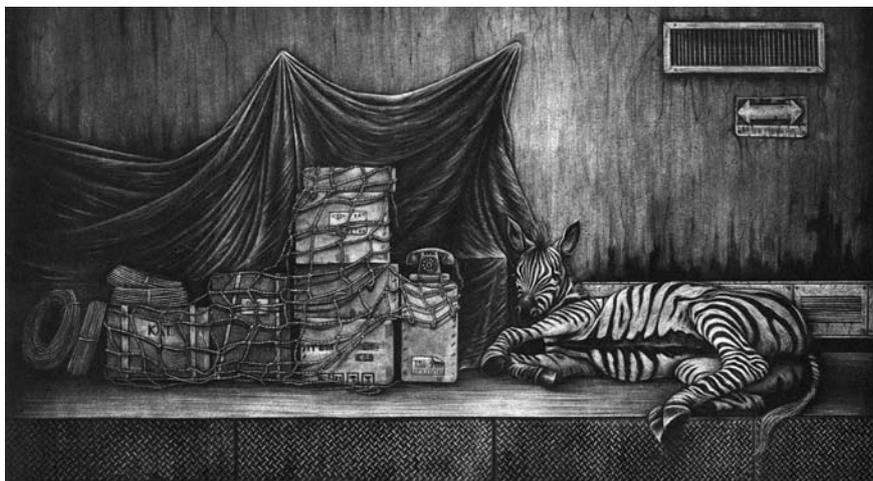
ка, закрученная к утру «улиткой» тревожными сновидениями, бессонными сомнениями. На самом деле — портрет человека, который нашел в себе силы пробудиться, встать навстречу рассвету. Помните-ка шесть подушек Альбрехта Дюрера...

Знакомые фамилии конкурсантов — ну, мало в мире меццотинтистов, и приходят они в это искусство, как правило, на пике мастерства, когда желание творить сложное и необыкновенное становится необходимым и возможным. Признанные мэ-

Линда Уитни (США).
Микисив — «Танец на траве»

ры, участвующие в фестивале с первого конкурса, как, к примеру, Линда Уитни (США), считают важным для себя снова идти на

Хеди Джафари (Иран). Без названия

конкурс. Наверное, они разделяют рабочий девиз этой своей коллеги из Штатов – мини-оду главному инструменту «качалке»: «Keep on rocking!!! (Продолжай качать!!!)»

Однако ряды меццотинтистов пополняются дебютами. И у них есть значимые причины прихода в это искусство. Так у Сары Гиллесли (Великобритания) собственная концепция: «Надеюсь, что благодаря долгому и пристальному созерцанию, сосредоточенному на скромных явлениях красоты и зачастую скрыто протекающей жизни, я могу раскрыть нечто, что еще осталось от прелести естественного мира». А дебютантка из Японии Ая Хатанака формулирует обращение к сложнейшей технике еще проще: «Я хочу, чтобы мои работы заключили в объятия чье-то одиночество». И это тоже работает.

ОДУВАНЧИКИ В МЕДИ НА ИСТОРИЧЕСКОМ ФОНЕ

Фестиваль в очередной раз порадовал публику традиционным печатным марафоном «Медь, бумага, два вала». Художники из разных стран продемонстрировали зрителям процесс создания оттиска в тех-

Мастер-класс Арта Вергера (США)

нике меццо-тинто. Вот только несколько имен, чтобы понять «географию» марафона: Арт Вергер и Линда Уитни (США), Йохен Кублик (Германия), Каролина Кундерс и Нан Малдер (Нидерланды), Жазо Рейттом (Франция), Джула Фриммель (Венгрия), Макарена Позо Оркас (Испания), Дебора Чапман (Аргентина)...

Участница всех фестивалей в Екатеринбурге, российская художница Марина Лазарева показала этот процесс, что называется «от и до». Зернула медную дощечку, выглаживала ее поверхность для светлых пятен, крутила вал печатного станка, и на принте из темноты про-

ступили невесомые одуванчики, распушившиеся чудесным образом в твердыне меди. Марина отметила, что для нее особое удовольствие и честь показывать, как создается меццо-тинто, среди раритетов мастеров «черной манеры» XVII-начала XIX столетий.

Дело в том, что печатный станок для мастер-классов в Музее изобразительных искусств установлен в зале исторического проекта. Эту фестивальную традицию продолжил известный коллекционер, искусствовед Александр Севастьянов (Москва), предоставивший из своего собрания 34 листа мастеров «черной манеры» прошлых ве-

Марина ЛАЗАРЕВА создает одуванчики в меди

Превью фестиваля Blackout

Мастер-класс Деборы Чапман (Аргентина)

ков из Франции, Англии, Голландии. В том числе работы Абрахама Блутелинга, изобретателя легендарной и незаменимой до сих пор «качалки». А лист, созданный Джоном Смитом по живописному портрету Петра Первого во время Великого посольства, тогда поразил русского царя. Фотографию ведь еще не изобрели...

Несколько интереснейших специальных проектов лично представили в фестивальные дни и другие кураторы. «Морскую качалку» (Blue Rocker Project) в «Главном проспекте» показала Жазон Рейттом (Франция). В этом международном проекте в защиту экологии мирового океана приняли участие многие из конкурсантов открытого конкурса, как и сама инициатор проекта. Андрей Мартынов (Россия) подготовил выставку «Трансформация», которая объединила три поколения японских художников, а также меццотинтистов Тайваня и Южной Кореи. Она открыта в ЕМИИ. Здесь же четырехметровый объект «Мутная река» Коюки Казахайя, который стал самой масштабной работой кураторского проекта Крис Верхеен (Бельгия) и Зоры Петра-

Дебора Чапман (Аргентина). «Секреты раскрыты»

шовой (Словакия). Проект знакомит с классическим и современным меццо-тинто из собрания галереи Антверпена «Ergueve d'Artiste» («Авторский оттиск»).

Выставки Blackout в Ельцин Центре и в «Главном проспекте» завершили работу, а почти всю «Параллельную программу» пятого международного фестиваля меццо-тинто, включая спецпроекты, можно смотреть, открывать для себя, пересматривать снова до 27 октября в Музее изобразительных искусств.

ПРОСТРАНСТВО ТРИУМФА

Часть этой «параллели», связанную с конкретными художниками, организаторы фестиваля назвали пространством триумфа. Это выставка даров мэтров меццо-тинто Арта Вергера и Ги Ланжевена (см. обложку журнала). Это персональные выставки триумфаторов предыдущего фести-

Сара Гиллеспи (Великобритания). «Отсутствие»

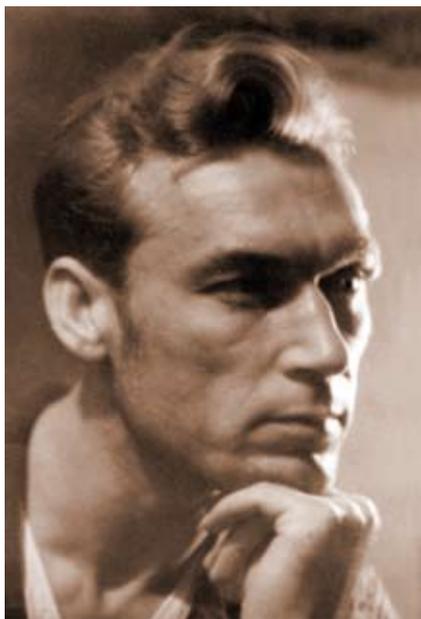
валя: обладателя Гран-при Микио Ватанабе (Япония-Франция) и лауреатов в номинациях — Гунтарса Сиетиньша (Латвия), Томаша Винярски (Польша) и Эрлинга Вальтюрсона (Норвегия).

На камерной «персоналке» Вальтюрсона есть один портрет в профиль. Станный и милый персонаж, чуть грустный, немножко смешной, в таком же котелке, что носят «сыны человеческие» у Рене Магритта. Словом, не от мира сего. Самоироничное название — «Художник» — многое объясняет. Я бы уточнила: «меццотинтист». Это им, ценящим и тьму, и свет, и цвет, мало целого мира красок. Они кажутся в своем упорстве кому-то странными, но не оставляют тяжелой черной работы, создавая тонкие и глубокие произведения в этой «черной манере». А мы уходим просветленными.

В день подведения итогов конкурса в пространстве триумфа объявили имена его будущих экспонентов — нынешних победителей. Ими стали: Дебора Чапман (Аргентина) — Гран-при; Аморн Тонгпайонг (Таиланд) — премия за конгениальность техники и образного решения; Сара Гиллеспи (Великобритания) — за верность традиции и совершенство графического мастерства; Линда Уитни (США) — за оригинальность авторской версии и преодоление классических стереотипов. Каждому из них предстоит заполнить личное пространство триумфа персональными выставками в 2021 году — на шестом международном фестивале меццо-тинто в Екатеринбурге.

Смотреть сквозь время, улыбаясь...

Наверное, скульпторы и архитекторы не случайно инстинктивно считают себя словно бы хозяевами тех городов и сел, где стоят их монументальные творения. Это – не просто формы, а формосодержания, инвестиции вдохновения авторов, их воспоминаний и мечтаний, представлений о красоте. Нынче – 100 лет со дня рождения одного из таких ваятелей – известного уральского скульптора Петра Сажина.

Петр САЖИН

Трудно представить Привокзальную площадь Екатеринбурга без памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу, Вознесенскую горку – без памятника комсомолу Урала, центр города Сысерть – без бюста Бажова... Это работы Петра Алексеевича Сажина.

Он родился 19 июня 1919 года в деревне Матвеевка Самарской губернии в многодетной (четыре сына и дочь) семье. Отец Алексей Сажин был сапожником. Дед по отцу – цыган. И фамилия идет от деда, вроде как сажа, чумазый нос. В образах мальчишек Сажин имел двойной источник вдохновения: сам персонаж и память собственно го босоногого детства.

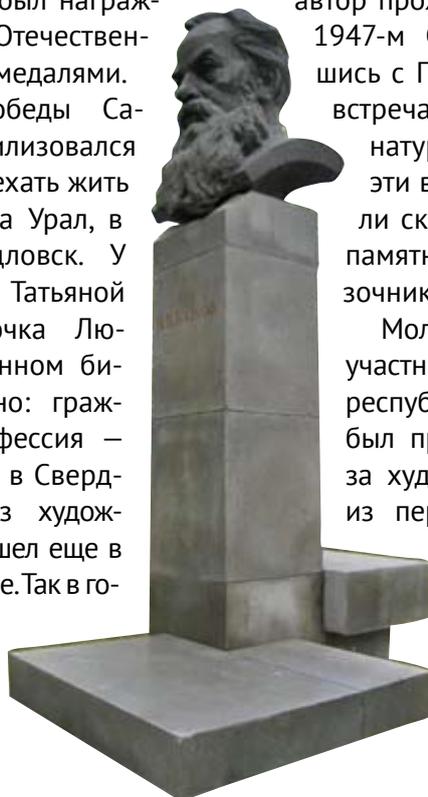
В Пете рано проснулся живой интерес к людям, обществу, картинам природы. Потянуло стать художником, скульптором. Начал рисовать, лепить из глины. Получалось. Сажин учился в Казанском художественном училище, где педагогом его был Садри Салахович Ахун, ранее учившийся в Екатеринбурге у уральского скульптора П.П. Шерлаимова. Петр рисовал портреты и пейзажи, лепил героев и героинь, советскую геральдику, рельефы тракторов, колосьев, пушек.

К 1940 году Сажин был призван в армию, служил на монголо-маньчжурской границе. В войну воевал командиром отделения Хинганского отдельного полка связи, был награжден орденом Отечественной войны и медалями.

После Победы Сажин демобилизовался и решил приехать жить и работать на Урал, в город Свердловск. У них с женой Татьяной родилась дочка Людочка. В военном билете написано: гражданская профессия – художник. Но в Свердловский Союз художников он пришел еще в военной форме. Так в городе появилась молодая скульптор

Петр Сажин, остро схватывающий портретное сходство, характеры и трансформирующий это в художественные образы, запоминающиеся, западающие в душу. Сажин был нацелен на раскрытие внутреннего мира своих героев, но и внешние детали помогают зрителям этот мир лучше понять. Таков, например, «Димка» – портрет мальчишки послевоенной поры, в старенькой ушанке, с умными глазками. Он голоден, но наполнен жизнью, тем же неистребимым интересом к окружающему, что и сам автор. Одного этого портрета, скромного бюста в полторы натуры, достаточно, чтобы сказать: автор прожил жизнь не зря! В 1947-м Сажин, познакомившись с П.П. Бажовым, не раз встречался с ним и лепил с натуры. В дальнейшем эти встречи очень помогли скульптору в создании памятника уральскому сказочнику в Сысерти.

Молодой скульптор стал участником областных и республиканских выставок, был принят в члены Союза художников СССР. Одна из первых работ Сажина в городе «на воздухе» – чугунный

Памятник П.П. Бажову в Сысерти

барельеф «Железнодорожники» в центральной арке вокзала «Свердловск-Пассажирский». Мужчина и женщина идут вдоль путей — напряженные скуластые лица, военная форма (как у всех железнодорожников той поры), фонарь в руках и флажок. С каждой работой скульптор рос, набирался новых сил и впечатлений. «Лев Толстой» (1946) — это уже работа вполне зрелого мастера, портрет, показывающий великого писателя критически всматривающимся в окружающую реальность то ли его времени, то ли нашего... Тогда же появляется и выразительный портрет Владимира Маяковского. Затем последовали образы уральских передовиков производства, героев труда. Все больше удается скульптору показать психологический настрой своих персонажей, приоткрыть их внутренний мир. Особенно хорош портрет полевода Александра Ильича Рубцова: старый мудрый человек вглядывается в колосья и словно ведет с ними важный неспешный разговор... В 1949 году Сажиным создан портрет молодого североуральского шахтера Ивана Проникина. Здесь в центре внимания — дыхание молодости, сила. Портреты молодых стахановцев пробуждали у ровесников тягу быть похожими, достойными их. Портрет стахановца, сталевара ВИЗа, зачинателя движения за скоростные плавки Нуруллы Базетова излучает какой-то удивительный внутренний свет.

В 1952 году П. Сажин стал председателем правления Свердловской организации Союза художников СССР. Это год, когда Урал увидел сажинского Павлика Морозова, вихрастого, пряменького, стройного. В наши дни

Бюст Маяковского на фасаде здания библиотеки имени В.Г. Белинского

многим художникам приходится, вроде как, оправдываться за своих героев. А зачем? Они ведь не родня, не друзья. И если ты сыграл на сцене Ричарда Третьего, то в чем ты-то виноват? Что сыграл здорово? Павлик работы Сажина живой и очень художественный, в лучшем смысле, уж не отнимешь.

В 1957 году, накануне 40-летия комсомола, Свердловский обком ВЛКСМ и Союз худож-

Памятник комсомолу Урала

ников СССР объявили открытый всероссийский конкурс на лучший проект памятника (в бронзе) комсомолу Урала, где первую премию (по тогдашней моде) оргкомитет решил не присуждать, а вторую премию разделили проекты скульпторов В.Е. Егорова (отца автора этих строк) и П.А. Сажина. В 1959-м на Вознесенской горке памятник был торжественно открыт. В том же году открылось новое здание библиотеки имени В.Г. Белинского. На фасаде установлены отлитые в чугуна бюсты выдающихся русских и советских писателей. Маяковского сделал Сажин.

В 1962 году в городе на Привокзальной площади был открыт первый большой памятник на военную тему. Двухфигурный бронзовый монумент Уральскому добровольческому танковому корпусу — детище скульпторов В. Друзина и П. Сажина в соавторстве с архитектором Г. Белянкиным. Фигура рабочего эпична, танкист конкретен, но они гармонично дополняют друг друга. Образ рабочего создал Друзин, танкиста — Сажин.

Другой значимой скульптурой того времени стал в 1967-м памятник маршалу Блюхеру на улице его имени. Это гранитный бюст маршала, в папаше, с энергичным разворотом шеи, острым взглядом и словно в размышлении над развертыванием войсковой операции. Работа камерная, небольшая, но создана крепкой рукой и честным помыслом маститого художника. В конце шестидесятых Сажин создал скульптуру «Космонавт», где герой напоминает Германа Титова, работа получилась сильная, но скульптор решил именем конкретного космонавта ее не назы-

вать. Пусть зритель, если захочет, сам догадывается.

В 1974 году в Уральском университете на площадке лестницы между вторым и третьим этажами был установлен на высоком мраморном постаменте бюст Максима Горького. Запечатлен писатель совсем еще нестарым, в косоворотке; копну длинных волос взметнул мятежный ветер... В 1976-м на Эльмаше был открыт гранитный бюст

Памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу

первого космонавта планеты Юрия Гагарина работы П. Сажина. В восьмидесятые он продолжал создавать новые работы. Это и бюст С. М. Кирову, и памятник погибшему в гражданскую войну рабочему-красногвардейцу Василию Еремину, и мемориальная доска русской советской поэтессе Людмиле Татьянической (она жила в Свердловске в довоенные годы).

Наступили девяностые. Петр Алексеевич создал в 1991 году отлитый в бронзе барельеф моего отца, безвременно ушедшего из жизни. Не отступал в творчестве и от военной темы. Его война, два средних брата, павшие смертью храбрых, старший брат Сашка, после плена прошедший лагерь... И буквально накануне нового тысячелетия Сажин вы-

лепил фигурку «Мать человеческая», воспевающую мир, семью и братское единение народов мира. По его замыслу она должна была встать на границе Европы и Азии. Работать хотелось, но стало подводить зрение.

...Мы с ним встретились случайно на улице Малышева, летом 1998 года. «Вот, продал музею нашему «Димку», чтоб купить холодильник», – грустно, но не жалуясь, сказал он. И больше мы не свиделись. Он покинул белый свет в феврале 1999-го, на восьмидесятом году жизни.

Очень хорошая выставка, посвященная 100-летию П. А. Сажина, прошла в краеведческом отделе библиотеки имени В. Г. Белинского. Основную роль в подготовке этой выставки сыграли художник Евгений Арбенев – зять скульптора, а также дочь Сажина Людмила и внучка Татьяна Арбенева.

Скульптура – искусство очень долговременное. Памятники часто переживают не одну эпоху. На эстетическое восприятие подсознательно (да и не только) влияют ценностные приоритеты общества на том или ином этапе бытия. Готика воспринималась агрессивным, грубым варварством, а теперь так назвать ее в приличном обществе просто невозможно. Авангард постсоветского времени, еще недавно громко потешавшийся над соцреализмом, теперь и сам уходит в прошлое. Время идет, не за горами много нового интересного. Сквозь время, улыбаясь, смотрит на меня и двадцать первый век «дядя Петя», один из классиков скульптуры советского Урала, заслуженный художник России Петр Алексеевич Сажин.

Работы Петра Сажина

Святая палитра невьянской иконы

Я в Невьянке, в «Доме невянской иконы». Здесь не только пишут современные образа по сусальному золоту, но и украшают их настоящими драгоценными камнями. Поэтому тут, кроме восьми мастеров-иконописцев, трудятся художник-скульптор и художник-ювелир. А также действует школа юного иконописца. В июле 2019 года «Дому невянской иконы» исполнилось четверть века.

В 1994 году, когда летели к своему апогею «лихие девяностые», председатель правления «Свердловского регионального общественного фонда Невьянской иконы и народных художественных промыслов» Петр Савкин открыл учреждение, которое называется «Старый Невьянск». Петр Иванович приобрел удивительную технологию обработки древесины, которая уплотняет любое дерево на 50 процентов. Первоначально Савкин думал, что главным в его работе будет создание декора в помещениях. Но вскоре приоритетным направлением стала икона. Первой была «Богородица» — прессованная на древе-

Сейчас это течение переросло в новое: тиснение по бересте и по коже. Позже, в 2002-м, мастер Юлия Ческидова пишет первую икону по сусальному золоту. Когда Петр Иванович показал ее специалистам, они пришли в недоумение. Посчитали, что она XIX века. Немного позже появляется еще одна линия — тоже «ноу-хау». Это объемные образа, писанные по меди и по серебру. Они представлены в современном зале Дома иконы во всей красе. Это уже творения рук нескольких мастеров. Сначала художник-скульптор вырезает гипсовую модель. Потом по ней создается резиновая матрица, которая отправляется в гальва-

нический цех и там прожигается, наращивается частицами меди, серебра или золота. Затем пишется образ. А на завершающем этапе работает художник-ювелир.

— Посмотрите на столы в иконописном зале, что на них необычного? — обращает мое внимание директор «Дома невянской иконы» Наталья Прилепская. — Это, конечно же, рабочие материалы: от иллюстраций до... чеснока и яичного желтка. Вот не так давно гости (а нужно заметить, что они очень часто становятся нашими добрыми друзьями), побывав на экскурсии, подарили лупы и попросили, чтобы мы поработали с ними и дали оценку. Нашим мастерам стало гораздо легче трудиться. Все начинается с иконной досочки. Прежде чем наложить на нее левкас (смесь гипса и клея), мастер наклеивает на досочку ткань — паволоку. Делается несколько тонких слоев, каждый из которых высушивается. А последний еще выштриховывается до зеркального блеска. Это очень важно, потому как следующий этап работы мастера — выкладка листового сусального золота. Вот сейчас мы с вами видим даже границы этих листочков, небольшого размера. И теперь мастер по прорези начнет

Рабочий стол художника-иконописца

Складень «Святые мученики Царственные страстотерпы, в земле Российской просиявшие»

писать святой образ. Причем, как будет рисовать? Раньше говорили так: негоже быть святому лику без одежи. То есть сначала будет «одевать», а потом писать образ. Для чего нужен чеснок? Вот возьмите золотинку, попробуйте по ней писать. Ничего не получится. Мастер натирает золото чесночным соком. И по этому липкому соку пишет натуральными красками. Колер из яичного желтка представляет собой особо крепкую эмульсию. При необходимости можно регулировать ее густоту.

– **Как образовалась школа невянской иконы?**

– Расцвет невянского письма произошел, когда уже сгустились все признаки других иконописных школ. Старообрядцы со всей России сбегались сюда на завод, под мощное покровительство Демидовых. И за 20 лет, по одним источникам, сформировалось более 10, по другим – более 20, сегодня говорят, еще большее количество мастерских. Причем, установлены фамилии

и есть даже фотографии многих мастеров. Вышла в свет удивительная книга «Ежедневная жизнь Екатеринбурга на рубеже веков». Там специалисты говорят, что на Среднем Урале зарегистрированы иконописные мастерские и работают они на Невьянском заводе. Такое количество мастерских даже для столицы нехарактерно. Сегодня же у нас одна иконописная студия на округ. В народе

Образ «Иоанн Предтеча»

так говорили про невянские иконы: «Это милостивые лики с припухшими, чуть навывкате, глазками». Вызывает улыбку, но посмотрите, как метко. Первый исследователь невянской школы, проверяющий советник Сергей Дмитриевич Нечаев пишет: «Это объемные, почти человеческие лики с божественным свечением». Тоже понятно, почему свечение. Писали по золоту, оно просвечивало через минеральные краски. Создается эффект светоносных ликов. Это еще одно определение, которое хорошо характеризует местную школу. Сегодня рассмотреть это свойство на старых ликах очень трудно. Образ покрывали по окончании работы олифой, которая темнеет. Поэтому для неспециалиста сложно разглядеть золочение. Про невянские иконы говорили так: «Она картинна, роскошна и декоративна». Икона красоты, цвета и радости. Нам это приятно.

На самом деле три века назад такая характеристика, конечно, была критикой. Православную икону, сами понимаете, сравнить с картиной!... Что же говорит о «картинности» невянских ликов? Это, конечно, звенящие краски... Переливы красного, синего, зеленого, желтого. Разнообразных оттенков каждого цвета, не характерных для иконы. Безусловно, богатство композиции. Очень часто видим растительные, декоративные элементы, архитектурные комплексы, причем, характерные для Урала и Сибири, и, в частности, для Невьянска. О роскоши, разумеется, говорит письмо, которое мы видим на иконах. Великолепно, профессионально, высокохудожественно выписан не только лик,

Икона «Умиление»

но и до-личное столь же изящно, филигранно. Это видно на любом образе золотого века невянской иконы.

— Что представляет зал современной иконы?

— Начну, пожалуй, с пасхального яйца. Практически каждый взгляд останавливается на нем. Над пасхальным яйцом работали четыре мастера в течение четырех лет. В нем совмещены две техники письма: на внутренней части — традиционная (по левкасу), и совершенно новая — по объемному изображению, в данном случае, по меди. В красивейшем филигранном узорочье. Художник-ювелир Владимир Иванович использовал более 12 тысяч камней. И под каждый из них выложено серебряное гнездышко. «Дом невянской иконы» создал два таких яйца. Одним сейчас любуемся, другое преподнесли в дар святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. В течение девяти лет наши мастера работали над созданием складня. Тогда нам казалось, что невозможно создать житийный алтарь. И был сотворен только средник: «Святые мученики

Царственные страстотерпцы, в земле Российской просиявшие». По причинам объективным и субъективным мы никак не могли дойти до житийных сцен. Тем не менее, работали все эти годы, чтобы создать не просто подношение, а покаянный дар не только от наших мастеров, но и от всего Урала, от того места, где было совершено это преступление. И вот наш художник-скульптор за основу берет реку времени, которая изображается на житийном складне. Конечно, есть реальные прототипы. Здесь мы видим две створочки. Левая посвящена расцвету Российской империи, государства. От рождения царя Николая до празднования 300-летия Дома Романовых. Это, конечно, гимн любви к Отчизне, к семье, песня о расцвете нашей Родины. Но есть ее антипод — правая створка. Россия многострадальная, крах страны, империи, семьи. И не только романовской. Семьи с большой буквы. Распалась семья в общемировом понимании. Можно говорить много о тех смыслах, о тех ценностях, которые заложены

Пасхальное яйцо

в житийном складне. В июле 2018 года, когда отмечалось 100-летие расстрела царской семьи, мы передали складень в дар святейшему Патриарху. Он принял его с уважительными словами: «Настоящий складень достоин места в Третьяковской галерее». С нами остался рабочий алтарь на радость посетителям.

В мастерской у нас учреждены высшие награды. Золотой нагрудный знак — в денежном вознаграждении в 300 тысяч, и серебряный — в 50 тысяч рублей. Художник-скульптор Олег Кузнецов за исполнение складня был награжден Золотым знаком. Причем, замечу, что Золотого знака № 1 был удостоен Владимир Владимирович Путин (он также получил в дар от «Дома невянской иконы» образ «Святой Иоанн Предтеча»), №2 — Алексей Петрович Воробьев, бывший председатель правительства Свердловской области, ныне председатель попечительского совета нашего фонда. Алексей Петрович, кстати, помогает нам в реставрации старинной усадьбы. Дай Бог, чтобы это свершилось. И все, что вы видите здесь, переехало бы в это красивейшее здание.

— Ценятся ли в мире современные невянские образа?

— Расскажу такую историю. Вот икона матушки Пресвятой Богородицы «Умиление». В 2007 году «Дом невянской иконы» преподнес список с нее королеве Великобритании Елизавете Второй. Королева благосклонно приняла дар провинциальной мастерской. А ее эксперты незамедлительно отписали нам, что единственное произведение искусства современности в антикварном зале Букингемского дворца — «Умиление».

«Императрица Екатерина» приветствует гостей ярмарки

Мастерица Людмила ИВАНОВА дарит главе региона куклу «Кубышка-травница»

Этой ярмарки краски, или Щедрый август

В середине августа открылась XVII межрегиональная «Ирбитская ярмарка-2019», и на три дня Ирбит из тихого провинциального города вновь превратился в богатую и шумную ярмарочную столицу. Праздник развернулся весело, раздольно, хлебосольно. С народными песнями, зажигательными танцами, восхитительными угощениями и фейерверком красок.

Ярмарочное действо — простор возможностей для покупателей, мастеров, производителей и торговых представителей. Здесь устанавливаются деловые контакты, демонстрируются успехи, заключаются взаимовыгодные контракты, приобретаются качественные товары по достойной цене.

Традиционно в ярмарочные дни Ирбит посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Гостей ярмарки встречала сама «Екатерина Вторая», а также лица, к ней приближенные. «Императрица» зачитала указ о присвоении Ирбиту статуса города за организацию ярмарки и особые заслуги, и, конечно, наказала уральцам любить свою родину и развивать ярмарку.

Вместе с главой города Николаем Юдиным, вице-спикером Заксобрания Свердловской об-

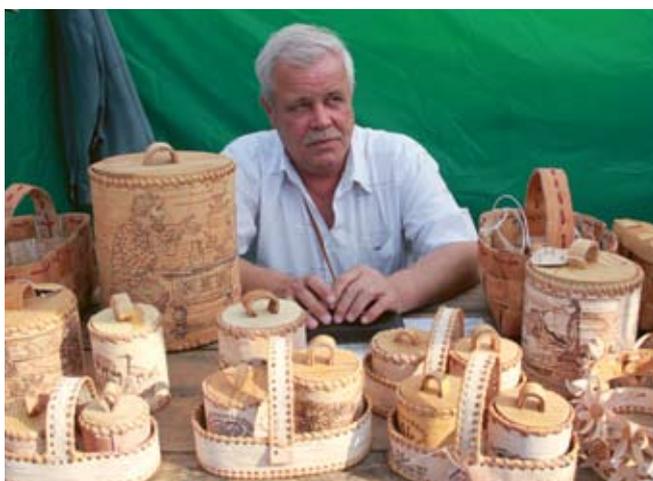
ласти Виктором Шептием, членами регионального кабинета министров Евгений Куйвашев прошел по торговым рядам, общался с мастерами, представляющими свои товары, и с гостями ярмарки.

На площадке «Города мастеров» губернатора встречал Михаил Смердов — бессменный учредитель и организатор ярмарочного фестиваля. Он рассказал, что фестиваль проводится уже в одиннадцатый раз и получил большое признание не только среди жителей Свердловской области, но и всей России. География постоянно расширяется, и мастера приезжают из самых разных территорий нашей необъятной страны. В этом году более 200 человек приехали из Сибири, Кировской, Ивановской, Костромской, Пермской областей, Башкортостана, Удмуртской республики,

других территорий и, конечно, со всего Среднего Урала.

Мастера декоративно-прикладного искусства, ремесленники, производители сувенирной продукции, художники старались удивить своим творчеством. Глаза разбегались от многообразия искусных работ. Выставка русской славянской обереговой куклы манила людей, верящих в чудо. Людмила Иванова подарила главе региона «Кубышку-травницу», которая, по поверью, приносит здоровье в дом. Более 70 видов кукол делает мастерица.

Красота и эксклюзивность продукции ручной работы поражает и привлекает. Евгений Куйвашев купил уникальный расписной поднос, на котором изображен великолепный натюрморт — копия картины голландского художника XVIII века. Надежда Маслихова с 17 лет за-

Мастер работы с берестой Анатолий АРХИПОВ

Иван ГУСЕВ с сыном Кириллом — кузнецы

нимается декоративной росписью по металлу в Нижнем Тагиле, где зародилось это искусство. Много лет украшала подносы традиционными рисунками — цветы и рябина. Но недавно окончила курсы повышения мастерства в Московской государственной художественно-промышленной академии имени Строганова, поэтому сейчас активно пишет на подносах и пейзажи, портреты, натюрморты.

На ярмарке всех желающих угощали блюдами кухонь народов мира. Самым популярным было молдавское подворье. Уже более 20 лет живет в уральской деревне Соколо-

Идет спектакль «Приключения Петрушки»

вой молдавская семья Кожахарь, которая отличается трудолюбием и стремлением к прекрасному. В их саду, будто в Молдавии, растет все, что посадят. У них первых появляются помидоры, огурцы, баклажаны и другие овощи, вызревают даже арбузы и виноград. На ярмарочной площади их подворье ломилось от яств, а украшало стол национальное блюдо — мамалыга.

Нельзя было пройти мимо неповторимых изделий Игоря Сергеева из Екатеринбурга. Невероятные скульптурные композиции из камня создает мастер с 15 лет. Колорит и сочетание камней — нечто необыкновенное: в одном изделии можно увидеть яшму, родонит, пирит, лазурит. Два года назад в Индонезии открыли но-

вый минерал — виноградный халцедон. Совсем недавно этот камень появился в России, и Игорь Валентинович создал прекрасную скульптуру — девушка с виноградом.

Пользовался спросом у гостей ярмарки бурачный промысел. Умелец из поселка Буланаш Артемовского района Анатолий Архипов представил свои изделия из бересты. Все предметы

излучают тепло и полезны для здоровья.

Необычные, но вечные подарки привез на ярмарку Иван Гусев. Сегодня кованые изделия, как говорится, в тренде. А с искусственной патиной — тем более: состаренная поверхность вещи придает ей особую изысканность. К примеру, роза в вазе,

сделанная по технологии горячейковки, как символ вечной любви.

Вновь в праздничные дни ярмарки начал свою работу Ландшафтный театр. Для всех гостей в исторических интерьерах Сиреневого сквера показывали спектакли «Театр Вороны Капы» и Ирбитский драматический театр имени А.Н. Островского. Музыкальные сказки для детей и взрослых надолго зарядили всех позитивом.

Три дня шумела торговая площадь, народ общался и веселился. Праздник прошел, однако все знают, что через год он повторится, только с еще большим размахом. Ведь год от года ярмарка приобретает все большую популярность и привлекает все большее количество участников.

Безумие по расписанию

В июле в Екатеринбурге в пятый раз прошел Международный фестиваль «Безумные дни» – российская версия знаменитого La Folle Journee, созданного четверть века назад французским продюсером Рене Мартеном. Продолжается и давнее сотрудничество Мартена с Уральским филармоническим оркестром и его художественным руководителем Дмитрием Лиссом – они ежегодно участвуют в La Folle Journee в Нанте, Бильбао и Токио.

Первые «Безумные дни» в Екатеринбурге осенью 2015-го обернулись 70 концертами. Теперь их почти вдвое больше – 120, а билетов было куплено 36 тысяч. Концерты проходят на разных площадках, которые в пяти минутах ходьбы друг от друга. Поэтому в дни фестиваля центр города наполняют людские реки, переливающиеся из зала в зал – и каждый заполняют до краев. Путешествия за впечатлениями в этот раз особенно сопрягались с темой фестиваля – «Музыка странствий».

«Я заметил, что для многих композиторов путешествия стали толчком к новой музыке, – пояснил Рене Мартен. – Моцарт побывал в Германии, Бельгии, Англии, Швейцарии и других странах. Отсюда его симфонии «Парижская», «Пражская». Йозеф Гайдн, путешествуя по Британии, знакомил англичан со своей музыкой. В XIX веке Камиль Сен-Санс совершил 179 путешествий, посетил 27 стран.

Выступает ансамбль старинной музыки Canticum Novum

И вся его музыка – это плод путешествий. На рубеже XX и XXI столетий путешествие было источником музыкального вдохновения французского органиста и композитора Жан-Луи Флоренса...».

Рене Мартен вкладывает в составление программы душу – в этом одно из главных слагаемых успеха фестиваля: «Каждый

день два-три часа я слушаю музыку. И собираю музыкальные пазлы – что с чем можно соединить. В список для фестиваля в 2019 году вошли 900 произведений».

У каждого из этих произведений была веская причина оказаться в фестивальной программе. Эта причина – его история. Порой связи с темой пролегают через литературу и навеянные ею мысленные путешествия...

Отбор музыкантов – бескомпромиссный (как и сочинений): «Для меня самое важное качество артиста – его способность передать публике эмоции. Есть много музыкантов, которые очень хорошо играют. Но есть те, кто способен еще и будоражить публику. Если кандидат может это сделать, он попадает в мой список». В итоге в команде фес-

Путешествие с концерта на концерт – как праздник

тивалю «Безумные дни в Екатеринбурге» Рене Мартен объединил девять оркестров, четыре хора, ансамбли и десятки солистов: более 800 артистов. В их числе – обладатель Гран-при XVI международного конкурса имени П. И. Чайковского Александр Канторов. И уже в этом статусе он выступал в Екатеринбурге. Фестивальные концерты – сольный и с Уральским филармоническим оркестром – стали для пианиста первыми выступлениями в России после конкурса.

Не первый раз участвовала в La Folle Journée виолончелистка Анастасия Кобекина, еще один призер недавнего конкурса Чайковского. У Анастасии в Екатеринбурге особенно много поклонников – ведь здесь она делала свои первые шаги в музыке.

Большую нагрузку, как всегда, взяли на себя оркестры – два симфонических коллектива Свердловской филармонии, большой и молодежный, и три камерных: Musica viva во главе с Александром Рудиным, Государственный академический камерный оркестр России под руководством Алексея Уткина и Екатеринбургский камерный оркестр В-А-С-Н под управлением Николая Усенко. Представили свои программы и Уральский государственный русский оркестр, Образцовый военный оркестр штаба Центрального военного округа, симфонический оркестр Уральской специальной музыкальной школы, любительский духовой оркестр города Екатеринбурга. Среди ансамблей – не только классические дуэты, струнные квартеты, но и мастера корсиканского пения – Tavagna, и ансамбль старинной музыки Canticum novum. Центральным для фестиваля стал специаль-

ный проект гитариста Эммануэля Россфельдера «Путевые заметки».

От произведения к произведению слушатели путешествовали не только по странам, но и по самому фестивалю, по его залам и концертам.

«Я очень люблю екатеринбургскую публику. Я вижу, с каким энтузиазмом она слушает и реагирует. Особенно же приятно, что в концертных залах здесь так много молодых людей», – сказал, прощаясь с городом до будущего года, Рене Мартен.

Ансамбль корсиканского пения Tavagna

УАФО и маэстро Дмитрий ЛИСС. Концерт-закрытие фестиваля

Эдуард АРТЕМЬЕВ: «Музыка чем-то близка к математике, но она — область чувств...»

Какой-то особый повод для беседы с композитором, народным артистом РФ Эдуардом АРТЕМЬЕВЫМ искать не нужно. Артемьев — в полном смысле слова, национальное достояние России. Скромный, в общении он необыкновенно обаятелен, и, несмотря на все свои регалии, прост и искренен. Он востребован, успешен. И еще важно: большую роль в его творчестве всегда играл его надежный тыл — Изольда и Артемий Артемьевы, жена и сын Эдуарда Николаевича, и, безусловно, его друзья.

— Эдуард Николаевич, ваши концертные гастроли, охватив всю территорию России от «Смоляного Собора» в Петербурге до «Чехов— Центра» на Сахалине и прифронтового Донецка, пожалуй, полностью ответили девизу вашего творчества: «Соединяя Пространства». Возвращаясь в Москву, вы, вероятно, чувствуете себя немножко человеком, побывавшим на другой планете?

— Действительно, за время многолетних гастролей я открыл для себя новую планету по имени Россия. У каждого человека, думающего на русском языке, пусть и не живущего здесь, это ощущение гигантского пространства заложено в генах. Мы все себя считаем жителями когда-то огромной страны, но вот реально всю ее увидеть — далеко не каждому удается.

Я такую возможность получил. Что могу сказать по этому поводу? Вот летишь девять часов над этими глобальными просторами. Сибирь... это отдельный разговор. Я проехал на поезде и машине и по Сибири, и по Дальнему Востоку. Ощущение одного языка, который всех нас объединяет, пожалуй, самое

Эдуард АРТЕМЬЕВ

поразительное! Ну и, конечно, природа всех этих мест — совершенно невозможно описать ее масштаб и контрасты. И от этого ощущение Родины не то что укрепляется — просто укореняется. «Любовь к Родине» — это не банальное, она присутствует в реальности, когда ощущаешь себя человеком этих пространств.

— К сожалению, крупные мастера искусств, не только из мира музыки, редко обращают свои взоры на места восточней Урала, а это города Сибири, Камчатка, Алтай... Как думаете, ваши концертные туры стали для кого-то из них добрым примером?

— Тут, знаете, все упирается в такую прозу жизни, как финан-

сы. Нонсенс: долететь из Москвы до Нью-Йорка дешевле, чем до Владивостока. Думаю, что если бы возможность представилась, музыканты и другие артисты, конечно, поехали бы по стране, чтобы показать ей свое искусство, а заодно и посмотреть на свою Родину.

Музыканты, которые занимаются рок-музыкой, и поп-музыкой особенно, они такую возможность имеют. Они приносят доходы и филармониям, и частным лицам, у них такой проблемы нет. У них проблема, кто больше зарабатывает. Но те, кто творят в других жанрах, имеют серьезные ограничения в этом вопросе.

— Сибирь, Приморье, Дальний Восток — изменялось ли восприятие вашей музыки от города к городу?

— Могу сказать, что меня крайне радовало и необычайно удивляло и вызывало энтузиазм: везде встречали изумительно, доброжелательно. Все проходило с успехом. Выяснилось: мою музыку знают, и, видимо,

любят. Поразительное, незабываемое ощущение: думаешь, что летишь на край света, а тебя встречают чудесные города, прекрасные люди. Я спрашивал у людей, можно ли сравнить их нынешнюю жизнь с коммунистическим прошлым. Мне отвечали — это не сравнить: мы сейчас получили возможность реализовывать себя без давления со стороны партийных боссов, обкомов... И хотя у них, как и везде, есть проблемы, они их преодолевают.

— **«Симфоническая музыка — музыка физического начала, а электронная, скорее, духовно-го» — так однажды заметили вы. Как думаете, не здесь ли кроется причина несколько странной тенденции ухода многих основоположников «электроники», в числе которых Вангелис, Жан-Мишель Жарр, и, конечно, вы, в симфоническое звучание, стремление к балансу, гармонии...? Может быть, подберете нужное слово?**

— Вы знаете, когда я с головой окунулся в электронику, когда она только появилась в начале шестидесятых годов прошлого века, в самом начале моей творческой жизни, я был очень орто-

доксальным человеком на тот момент, искренне думал и считал, что вся музыка будет частным случаем электроники. Действительно, посмотрите, не замечая того, мы уже не могли обходиться без техники: микрофоны, записи на диски, усиление и сведение звука, использование разных электронных инструментов, вплоть до синтезаторов — это, казалось, говорило о том, что акцент и внимание музыкантов

должны все более и более сосредотачиваться на технической сфере. Но сама музыка — создание чисто человеческое, она шире, чем любой стиль, направление, или техническое совершенство. И останавливаться только на какой-то одной стороне этого искусства было бы не совсем правильно. Во всяком случае, для меня. Масса интересного в сочетаниях. Я постепенно снова вернулся к оркестру, но уже пройдя через горнило электроники и кое-чему там научившись, поняв и ощутив новое качество звука, как явление не только эстетическое, но и физическое. В симфоническом оркестре у меня обязательно уже присутствует электроника, не только синтезатор, но и инструменты с усилением, такие, как бас-гитара. И еще раз говорю, что современная музыка решается как огромное духовное пространство, где средство не является главным, и которое не может быть ограниченным в каких-то стилях и направлениях. Когда мне нужен синтезатор, я беру синтезатор. Когда мне ну-

Молодой композитор и его инструменты

жен оркестр, я беру оркестр. Но гораздо чаще мне нужно их сочетание — именно в этом я вижу для себя возможность новых творческих достижений.

Впрочем, я немного отвлекся. Бесспорно, оркестр симфонический имеет, как минимум, одно неоспоримое преимущество перед всем остальным: большой оркестр — это не менее ста человек, ста талантливых индивидуальностей, которые вносят в одно сочинение энергию своих душ, самую мощнейшую энергию, наверное, которая есть на свете.

И когда сочинение исполняют сто и более человек, плюс хор, это колоссальная, ни с чем не сравнимая мощь.

— **По словам Вангелиса, мы сейчас наблюдаем мировой культурный кризис, абсолютно обесценивший искусство, сделавший его лишь товаром. Еще определеннее высказался Морриконе, заметив, что красота не спасет мир..., но музыка может утешить.**

Вы в чем-то согласны с коллегами, или они, к счастью, ошибаются?

— Значит, сразу скажу — никакого кризиса культуры нет.

Одна из первых пластинок с песнями Э. Артемьева. 1985 год

Есть кризис сознания, связанный с появлением гигантского потока технических возможностей, которые перекрывают возможности человеческие. Мы не можем ни переварить, ни осознать всего, чем ученые и инженеры буквально завалили нас. А теперь попробую ответить на вопрос о том, сделалось ли в наше время искусство товаром. Оно им сделалось не сегодня, но в наше время искусство, как и все другое, стало частным случаем интернета. Я бы не стал называть это проблемой, скорее это данность того момента, который переживает человечество. Насчет выражения Морриконе, о том что «красота не спасет мир, а музыка может утешить» — спасибо, что вы подарили мне эту фразу. Она мне нравится. Конечно, музыка ничего не может исправить и, тем более, спасти мир, но вот что может утешить — это гениально сказано. Конечно, музыка утешает миллионы душ. И мастера ушедших лет, может быть, эпох остаются утешать людей. И Бах, и Чайковский, и Бетховен, и Стравинский... Десятки и сотни имен волшебников, которые способны утешить, разве этого мало?

Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ и Эдуард АРТЕМЬЕВ

— О музыке для кино. Пять лет работы на Голливуд дали вам возможность познакомиться с кинокомпозиторами высокого уровня из разных стран. Кто-либо из них стал вашим хорошим знакомым (я знаю, что дружить на «фабрике грез» не принято), или работа на голливудских галерах не оставляла времени для общения?

— Да, действительно, за пять лет моего пребывания в Лос-Анджелесе, не скажу, чтобы у меня было время на дружеские контакты, благодаря чему некая дистанция между нами всегда была. Но познакомился я с по-настоящему выдающимися композиторами, и в первую очередь, с отцом тогда уже знаменитого Жана-Мишеля Жарра, Морисом Жарром.

Была премьера картины на «Universal Pictures», в Лос-Анджелесе, на которой меня Кончаловский ему представил. Он сам оказался из России. Еще я бывал на записях Джона Уильямса, в частности, к фильму «Презумпция невиновности».

— Кроме России и Соединенных Штатов, другие страны являлись вашими заказчиками на музыку для кино?

— Я работал во Франции, в компании «Camera One» над фильмами Михалкова «Урга — территория любви», и его «Утомленными солнцем» — первой картиной... Затем была работа в Германии, приключенческий фильм с названием «Так долго, как могут меня нести мои ноги». Вот, пожалуй, и все. Были пред-

ложения из Польши, Испании, Голландии, Алжира, еще откуда-то, но не сложилось. Кстати, недавно я снова возвращался в Голливуд, где делал картину, которая в российском прокате получила название «Москва-2017», а в мировом «Branded».

— Многие ваши поклонники считают одним из пиков вашего творчества конец семидесятых — начало восьмидесятых годов прошлого века. От чего могло появиться такое мнение, и какие пики на «кардиограмме» личной оценки сделанного видите вы?

— Я не могу сказать, почему это так считается, видимо, то, что сделано мной после названного периода, уже, так сказать, не воспринимается «публикой». Я правильно понимаю, — наверное, речь идет о фильмах Кончаловского, Тарковского, Михалкова? Это «Сибириада», «Сталкер»... Дело в том, что любопытная вещь произошла со стилистикой, которую я выработал к фильмам Тарковского: это саунд-дизайн с переходом симфонической музыки в электронику и обратно. Некоторое время мне эта стилистика очень нравилась, я себя в ней очень комфортно чувствовал, потом пытался несколькими

Кадр из фильма А. Тарковского «Сталкер». Звучит музыка Э. Артемьева...

режиссерам предложить такое же решение музыкальных задач их фильмов, но оно было отвергнуто. Кстати, одно из недавних сочинений — это симфоническая картина «Океан Солярис», она редко, но играет большим симфоническим оркестром. Возможен и хор: он там может быть, а может не быть, по желанию. Почему такое мнение сложилось, что конец семидесятых — начало восьмидесятых — это время моих лучших работ, может быть, тут чисто техническое дело. Тогда я очень много электроники использовал, это было внове, и публика обратила внимание именно на эти работы. Но я хотел бы упомянуть сочинения уже нового тысячелетия, например, музыку к фильму режиссера Александра Прошкина «Доктор Живаго».

Две мои работы с Кончаловским — «Одиссея», фильм-сериал, и «Щелкунчик». Музыка к первому и второму фильмам «Утомленные солнцем» Михалкова... Вот еще из последних моих работ: например, фильм Сергея Маховикова и продюсера Юрия Коновалова «Тихая застава». Меня тронула эта история о гибели целой заставы в горах Таджикистана, — мос-

Эдуард АРТЕМЬЕВ, Наталья БОНДАРЧУК и Андрей ТАРКОВСКИЙ на съемках фильма «Солярис»

ковского отряда. Меня это невозможно тронуло, я очень старался, и, может быть, несколько необычную для себя музыку написал, но от всей души, что называется.

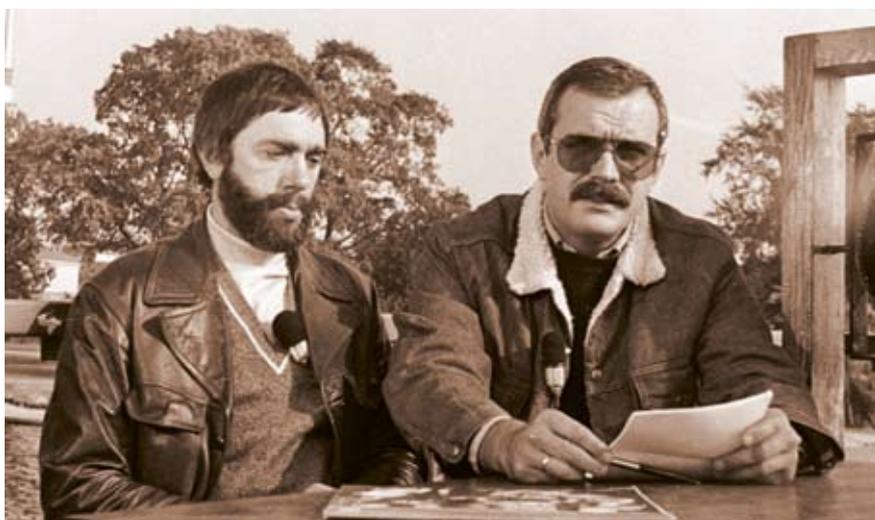
— **На юбилейном авторском вечере в Зале имени Чайковского ваш друг и соавтор Никита Михалков сказал о вас: «Для него музыка — это не просто музыка, и не просто ноты, для него музыка это все, что слышно вообще». Это была правда, сказанная от чистого сердца?**

— На съемках фильма «Раба любви» Никита Сергеевич Михалков попросил меня заменить музыку к одному из эпизодов, где погибает герой, кинооператор Потоцкий. Я там сочинил

что-то квазисимфоническое, написал, как основную тему к картине, произведение с хором, с симфоническим оркестром, развел трагедию, которая довольно сильно звучала. Я очень радовался вместе с Никитой, когда мы это писали, но потом, на перезаписи, когда сопоставили музыку и изображение, нас покорило — оба почувствовали что это перебор. И был еще эпизод, когда Вера Холодная поставила на стол блюдечко, а в него стакан, и он дрожал. Этот звук дрожащего стакана меня так поразил, что я попросил Никиту — давай это оставим! Мы это сделали, и в тишине этот дрожащий стеклянный звук — очень сильно работает, что и вошло в фильм, как одна из наших находок. Такие удивительные находки, эти сообществления кадра со звуком, в кино для меня особенно дороги.

— **Следующий мой вопрос условно называется «до и после». Есть особые точки в жизни любого человека, скрепляющие ее, как звенья цепи. Ваша жизнь когда-нибудь делилась на «до и после»?**

— Мне понравился вопрос. Повезло, что мое «до и после» случилось довольно рано. Мне было около тридцати с неболь-

Когда мы были молодыми... Э. АРТЕМЬЕВ и Н. МИХАЛКОВ

шим, когда познакомился с рок-музыкой. Так вот этот «сломяк», который я испытал, пришелся на достаточно молодые годы. Я переменялся сильно. Познакомился с течением «Арт-рок». Великие группы появились – «Genesis», «Deep Purple», «Orchestra», «King Crimson», «Yes» – это, конечно, величайшего духа музыканты, которые просто перевернули музыку. Ничего подобного раньше не было, это была истинно новая музыка. И еще на меня самое серьезное влияние оказала рок-опера Эндрю Ллойда Уэббера «Jesus Christ Superstar». Она, прежде всего, поразила тем, как средство оказывается не самым важным в музыке. Не важно, каким языком говорить, а важно, как говорить: самые простые средства, чудесные мелодии, ясный тематизм – меня прихватило за душу так, что долго не мог опомниться. Эти явления пере-

Рабочее место композитора

вернули мое сознание, я понял, что хочу, и мне нужно работать именно в этом направлении, но, тем не менее, не порывая связи ни с академической электроникой, ни с симфоническими началами. Я долго пробовал так, и так, пока не сделал кантату

«Ода доброму вестнику», заказанную мне Международным Олимпийским Комитетом к открытию Игр в Москве в 1980-м году, где я лично впервые создал сочетание симфонической и рок-музыки в огромных составах, и отдельно коллектив «Бу-меранг». Участвовали певцы-солисты. Фактически, мне дали карт-бланш, и я использовал все имеющиеся в то время средства, и не просто нагородил, а, как мне казалось, сделал произведение, которое естественным образом включило в себя все элементы, о которых шла речь. Признаться, я думал, что на мой юбилей мы это сыграем, но не получилось собраться. И, все-таки, надеюсь, что время «Оды» придет.

– Прекрасно известно, что музыка является отражением внутреннего мира ее создателя, или даже его философии, и, в то же время, неплохо описывается математикой. Довольно странный дуализм... Вы не продолжите мою мысль?

– Музыка, с одной стороны, близка к математике, а с другой, действительно, она область

Президент РФ Владимир ПУТИН вручает Эдуарду АРТЕМЬЕВУ орден Александра Невского

чувств. Видите, как оказалось, я все предвидел: даже в каких-то своих интервью восьмидесятих годов уже говорил, что музыка, как ничто, поддается формализации. Уже в 1980-е годы, я жил в это время в Лос-Анджелесе, были программы, которые помогали писать фуги. Музыка — это был последний бастион профессионализма, глубокого профессионализма, требующего долгого мучения — обучением. Сейчас — никуда от этого не денешься, но композитором-музыкантом-любителем может стать любой. Когда выяснилось, что музыка хорошо поддается «формализации» — описанию процесса сочинительства математическим языком, и последующему приведению его к компьютерному языку, получилось, что любой человек, обладающий фантазией и слухом, может, воспользовавшись программами, создавать вполне логичную

музыку. Вопрос другой: МУЗЫКА ли это? Лавина такой музыки заполонила фирмы, которые занимаются звукозаписью, кинопроизводством, концертной деятельностью. И это заставляет профессионалов еще выше поднимать планку своего мастерства над планкой популярной музыки. Для меня самого крайне любопытно, чем это все может закончиться?

— **Несколько слов о форматах записей: ваши композиции прежних лет были записаны на старых носителях, трудно читаемых нынешней техникой. Перенести их все на современные носители довольно трудоемко и дорого, но что-то вполне возможно.**

Скажите, какие из ваших сочинений получают в этом смысле приоритет?

— Ну, например, «Ода доброму вестнику» уже перенесена на CD. Но здесь может быть еще и

другой путь: я хочу перенести это в партитуры, переписать для оркестра, с включением электроники. А это означает написать новые версии произведений, и потребует от меня очень большого времени, но пока это вопрос открытый. У меня есть такое неоконченное сочинение — симфония «Пилигримы». Одна часть, финал к ней, написана. Вот этот финал я бы хотел исполнить с оркестром, и такая попытка у меня в ближайшее время будет.

Пилигрим — странник. Такова же и наша душа. В этом произведении ей была поставлена сверхзадача паломничества, странствия по всему пространственному континууму — и земному и неземному, и в бесконечности космоса...

— **Я хочу пожелать вам олимпийского спокойствия в соревновании со временем и пространством.**

Цвет российского искусства чествует Эдуарда Артемьева на его юбилее

Песня об Урале. Солистка - народная артистка России Светлана КОМАРИЧЕВА

«Белый снег» под пальмами Крыма

«Под окном черемуха колышется...», — задумчиво лилась под пальмами и кипарисами древней Тавриды уральская мелодия, потом звучали «Крутихинские переборы», «За околицей», «Во горнице»... Были в репертуаре и плясовые, и частушки, и страдания. В июле-августе Уральский государственный академический русский народный хор на протяжении двух недель совершал большой гастрольный тур по Крыму. Коллектив с радостью встречали в Ялте, Евпатории, Керчи, Севастополе, Симферополе, других городах и поселках.

Гастроли проходили при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева — Уральскому хору был выделен грант в размере семи миллионов рублей.

Крым летом — место паломничества звезд эстрады. Как было вписаться в этот звездный «хор» нашему Уральскому хору?

Ведь не секрет, что народное искусство, к сожалению, сегодня не в приоритете у публики. Так вот, например, в Ялте, при очень жесткой конкуренции, когда блистали ледовые шоу Татьяны Навки и Ильи Авербуха, выступал хор Турецкого, зал на концертах уральских артистов был наполнен по максимуму!

Все запланированные 14 концертов состоялись при большом стечении публики. Это показатель отличной организаторской работы руководства коллектива. 35 дней провела в автомобиле заместитель директора по концертно-гастрольной деятельности Уральского центра народного искусства Надежда Старкова. За ее спиной остались 13 тысяч километров дорог. Но дело даже не в этих впечатляющих цифрах. Только профессионалы могут понять, сколько усилий требуется, чтобы был налажен максимально удобный и выгодный гастрольный маршрут по 13 большим городам и поселкам городского типа. Чтобы были созданы огромная сеть реализаторов билетов, броская реклама, контакты с прессой. Чтобы до мелочей были решены вопросы питания, комфортного проживания и передвижения артистов.

Фрагмент концерта

В Крыму артисты особенно прочувствовали щедрые аплодисменты своих земляков-уральцев. Одни приехали на отдых в благодатный край уже из городов Сибири и Востока, другие обосновались жить в южных селениях. И это были самые благодарные зрители, которые слушали концерт со слезами на глазах и не скрывали своей ностальгии по родному Уралу во время живого общения с артистами.

— Когда видишь, как в проливной дождь люди буквально босиком идут на наш концерт, как было, например, в Керчи, — это очень сильное, неизгладимое впечатление, — вспоминает художественный руководитель коллектива Николай Зайцев.

Уральский народный хор, где преобладает молодежь, выступил на самых известных концертных площадках Крыма — в театре имени Чехова в Ялте; в государственном академическом музыкальном театре Республики Крым в Симферополе; в театре имени Пушкина в Евпатории; в Центре культуры и искусства в Севастополе. Запомнилась артистам набережная Ялты, когда на празднование

На фоне крымских яхт

Дня города собрались 10 тысяч жителей и гостей знаменитого курорта.

А в целом этот вояж уральцев можно смело назвать гастролью международного масштаба, ведь в Крыму в этот период находились и гости из дальних стран, например, на концертах присутствовали немцы, французы. Вся география нашей страны представлена в книге отзывов, куда восхищенные зрители вписа-

ли даже стихи собственного сочинения...

Надо сказать, что Уральский народный хор стал первопроходцем гастролей в республике Крым: ни один из его многочисленных собратьев-хоров России пока там не был. А еще уральцы были приятно удивлены тем, что на их концертах было много молодых семей с детьми. Возможно, это добрый знак, что проходит время «неформата» народного искусства...

Снимок на память

От Ирбита до Парижа

Когда-то мама, санитарка деревенского медпункта, привела сына в хор, где пела сама. Сегодня уже сын приглашает ее в именитые залы на концерты Уральского государственного академического русского народного хора. Нынешней осенью у Алексея Трефилова маленький юбилей – пять лет работы в прославленном уральском коллективе.

Началась же эта история 30 лет назад, с появлением его на свет в деревне Речкалова Ирбитского района. Повезло парню, ведь именно на малой родине талант его не только заметили, но «огранили самородок», выпустив в большой мир.

– Уж и не знаю, – признается Алексей, – как бы сложилась жизнь, если б не мои учителя Петр и Роза Капустины. Они вырастили и воспитали десятки, сотни наших деревенских девчонок и мальчишек. Не только приобщили к истокам культуры, корням, музыкальной грамоте... Дело в отношении к жизни, ее восприятию, осознанию себя...

Что говорить, чета Капустиных – легендарная не только в своем Ирбитском районе. Петр – художественный руководитель сельского Дома культуры, Роза –

*Певец, ведущий, шоумен
Алексей ТРЕФИЛОВ*

директор. Оба носят звание «Заслуженный работник культуры РФ». А оркестр русских народных инструментов «Завлекалы» давно и смело можно назвать одной из визитных карточек Свердловской области.

В первом классе и Алеша начал осваивать балалайку и мало-помалу петь. Правда, пение потом забросил лет до 15-ти. И вдруг на конкурсе в Ирбите взорвал зал исполнением известной песни «Город, которого нет» из сериала «Бандитский Петербург». Песня эта и до сих пор в его репертуаре. Быть может, потому, что исполняет он ее по-своему, привнося свое понимание.

Были попытки получить профессиональное образование. Да только хочется ведь всего и сразу. А на это нужны деньги. Вот работа и вытеснила из жизни Алексея сначала Свердловский колледж искусств и культуры, а потом и Уральский государственный педагогический университет.

Хорошим трамплином в профессии стало участие в ансамбле

Звучит народная песня

Звучит «Душа моя — Россия»

Один из его инструментов — микрофон

песни и танца «Вечора» Екатеринбургского культурно-зрелищного центра «Стрела». В Уральский народный хор он пришел «эстрадником», и уже здесь набрал навыки народного пения.

— Когда пришел и встал в хор, — признается Алексей, — «зацепило» звучание...

Ну, если быть честным до конца, не только это. По-доброму удивили отношения в коллективе. А сейчас, с приходом нового, молодого художественного руководителя Николая Зайцева, как ни странно, нравится и... дисциплина. Нравится, что нет в хоре фаворитов или аутсайдеров, а есть сообщество людей, которые все вместе делают качественный, брендовый продукт.

На гастролях в Сочи Алексей солировал в песне «За Россию за мою...». Ее хор исполнял в финале, и люди в зрительном зале вставали в едином порыве.

Работа в Уральском хоре непростая — от разучивания нового материала и поддержания себя в постоянной форме до изнурительных долгих гастролей, она ко многому обязывает.

Сегодня пришло, наконец, понимание, что все же нужно образование. В первую очередь, чтобы дальше профессионально расти и развиваться. Кроме того, Алексей является участником самых разных творческих проектов: от ведущего в караоке до проведения любого мероприятия. У него есть свой, годами сложившийся репертуар. Он старается работать и сольно, сам делает аранжировки. Его девиз: позитив в каждом слове и жесте. А в при-

оритетах — качество творчества, культура, семья.

Где только ни побывал Алексей с Уральским хором — в Сибири, Поволжье, Краснодаре, во Вьетнаме и Париже... Пели в концертном зале имени П.И. Чайковского в Москве и даже в Кремле. Да и нынешнее лето было напряженным, но интересным: гастроль в Магнитогорске, потом в Крыму, куда уральские артисты привозили свое тепло, мастерство и уникальность.

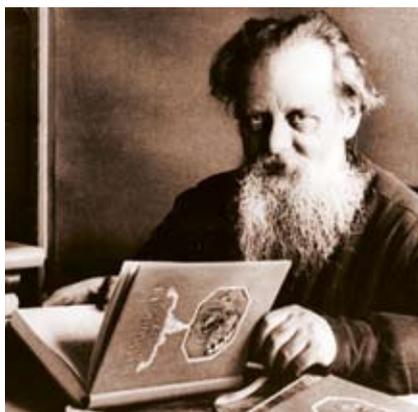

Трио «Нео», в котором участвует Трефилов, на одном из городских праздников

У Караулки, на Думной горе

80 лет назад герои сказов Павла Петровича Бажова впервые ожили на сцене Свердловского театра юного зрителя. Это был спектакль «Малахитовая шкатулка». Премьера состоялась 28 октября 1939 года. Спектакль прошел на сцене 79 раз.

Сейчас в архиве театра бережно хранится программа того спектакля, которая о многом может рассказать. Павел Бажов и Сергей Корольков. «Малахитовая шкатулка». Пьеса в четырех действиях, шести картинах. Постановка художественного руководителя и главного режиссера театра К. Бережного, оформление художника Н. Ломоносова. Композитор и зав. музыкальной частью В. Щелоков. Балетмейстер Б. Фламский. Есть тут и вступительное слово писателя, с заголовком «У Караулки, на Думной горе»: «Недалеко от нашего дома находилась заводская «деревянная площадь». Для ее охраны на горе Думной была поставлена будка с колоколом. — Пойдем! Сегодня на Караулке дедушка Слышко стоит. Он занятно рассказывает. Про Девку-Азовку, про Полоза, про всякие земельные богатства, — сказал приятель. Об Азовке и Полозе,

П.П. БАЖОВ со своей книгой «Малахитовая шкатулка»

о кладоискательских приметах и всяких земельных богатствах мне уже не раз приходилось слышать, но все это было как-то не по-настоящему, без начала, без конца. Послушать об этом заново показалось интересно. Пошел с товарищем на гору и с той поры стал самым ревностным слушателем дедушки Слышко»...

В спектакле была занята почти вся труппа. Основные роли исполняли Лидия Фанбулова, Зинаида Невоструева, Петр Огородников, Елизавета Малаховская, Елена Волоскова. Эти актеры впоследствии всю свою творческую жизнь связали с ТЮЗом. Главную героиню Таню играла Нина Лаженцева, дедушку Слышко — Василий Белов.

«Шкатулка» побывала на гастролях в городе Чкалове (Оренбург), где завоевала успех у зрителей и получила высокую оценку критики: «Малахитовая шкатулка» служит прекрасным образцом согласованной работы

авторов, художника, режиссера, композитора и актеров. Артисты В. Белов, Н. Лаженцева, Е. Степанов создали убедительные образы, и одной из причин успеха в спектакле является великолепная работа художника Н. Ломоносова. Сказочный спектакль требует от художника особого подхода. Сценические эффекты, вроде молний, в тот момент, когда Хозяйка Медной горы спускается к Степану, или игра драгоценных камней у Тани, подземный дворец Хозяйки являются прекрасным украшением спектакля.

И все-таки, главным событием стало то, что в числе десяти лучших тюзов страны на гастроли в Москву пригласили и Свердловский театр юного зрителя. 22 ноября 1940 года на сцене Центрального театра юных зрителей свердловчане играли «Малахитовую шкатулку» на заключительном туре всесоюзного смотра детских театров. Московский

Сцена из спектакля «Малахитовая шкатулка»

Нина ЛАЖЕНЦЕВА в спектакле «Малахитовая шкатулка»

зритель по достоинству оценил работу свердловчан.

После успешного выступления в Москве, видя зрительский интерес в родном городе, в театре поняли, что сценическую работу с творчеством уральского писателя надо продолжать. И ТюЗ снова готовит спектакль по Бажову. На этот раз «Ермаковы лебеди», инсценировку сказа сделал писатель-уралец Евгений Пермяк. 25 марта 1942 года, когда идет Великая Отечественная война, ТюЗ, стремясь хоть немного отвлечь и порадовать своего зрителя, играет премьеру, над которой работали режиссер-постановщик В. Игрнев, художники Н. Ломоносов и И. Вахонин, балетмейстер В. Преображенский, композитор В. Щелоков. Вновь на сцене красота уральского пейзажа, река Чусовая, на которой стоит небольшой городок, а в нем смекалистый, умный мальчишка живет, Васюткой зовется. Храбрым вырос и стал он на Волге Ермаком Тимофеевичем. Сказ о доброте и заботе, о спасении лебедей, которые потом «русскому человеку земельное богатство показали».

Проходят годы, и опять афиша ТюЗа извещает о премьерe, теперь «Ключ-камень». Этот сказ Бажова очень понравился уральскому писателю Константину Боголюбову. Он написал инсценировку, а над постановкой работали режиссер И. Левкович, художник Татьяна Меншикова, балетмейстер Татьяна Тэсс, композитор Клара Кацман. Премьера состоялась в 1960 году. Спектакль долгие годы был в афише театра.

ТюЗ постоянно стремился, чтобы в его репертуаре были спектакли по сказам Павла Бажо-

ва. И вот появляется музыкальная пьеса Никиты Ширяева. Вместе с режиссером телевидения Ириной Ширяевой, художником Владимиром Александровым, композитором Klarой Кацман, балетмейстером Владиславом Разноглядовым он ставит «Синюшкин колодец». В главных ролях Любовь Ревякина (Синюшка) и Борис Плотников (Илья). Сказ о честности и бескорыстии, о доброте.

А к 100-летию со дня рождения Павла Петровича Бажова в 1979 году ТюЗ сделал новый подарок своему зрителю – спектакль «Зеленая кобылка». Над инсценировкой работал журналист Леонид Маковкин. Он же выступил в роли сорежиссера, а

Сцена из спектакля «Тайные сказы о золоте»

режиссером-постановщиком был главреж ТюЗа Юрий Котов. Сценаристы – московские художники Тамара Родионова и Валентин Шихарев. Музыкальный руководитель – Людмила Пикарина. В спектакле были заняты ведущие актеры: народный артист России Игорь Белозеров, заслуженные артисты России Нина Лаженцева, Лариса Грибкова, Павел Федосеев, Игорь Задерей, артистки Валентина Абрамская, Виктория Сухоросова... А главных героев – трех отважных мальчишек-«заединщиков» – играли Наталия

Ланцова, Ия Шаблакова, Марина Гапченко.

Прошло более 30 лет, и в репертуаре ТюЗа снова Бажов – спектакль «Тайные сказы о золоте». Автор инсценировки и режиссер – заслуженный артист РФ Олег Гетце, художник – заслуженный художник РФ Анатолий Шубин, композитор – Сергей Сидельников, художник по костюмам – Наталья Ермолаева, хореограф – заслуженный работник культуры России Вячеслав Белоусов. Олег Гетце рассказал: «В основе постановки два произведения писателя – «Синюшкин колодец» и «Голубая змейка». Эти сказы полны чудес, зрелищны, в них есть то же, что во всем, созданном Бажовым, – нравственный стержень».

Премьера состоялась пятого мая 2014 года. «Тайные сказы о золоте» в афише театра уже пять лет. В спектакле занята молодежь труппы: Дарья Большакова, Мария Викулина, Ольга Медведева, Алеся Маас, Сергей Тиморин, а вместе с ними вечно юная народная артистка России Любовь Ворожцова, которая и Рассказчица, и Лукерья, и Синюшка.

К нынешнему юбилею уральского сказочника ТюЗ сделал своеобразный подарок: альбом, в котором собраны статьи, отзывы о «бажовских» спектаклях на тюзовской сцене. Большая ценность – 48 фотографий, сделанных в разные годы замечательным фотожурналистом Иваном Тюфяковым, подаренных театру его родными. С этим альбомом могут познакомиться все, приходящие в ТюЗ. Его вам покажет и о спектаклях расскажет создатель альбома архивариус театра Ия Шаблакова.

Книги меняют ИНКЛЮЗИВНУЮ среду

В процессе формирования инклюзивной среды в российском обществе широко используются произведения художественной литературы, в которых главные герои — люди с нарушениями здоровья, и где раскрывается их назначение в жизни, место и роль в обществе, положение в мире социальных отношений.

В настоящее время книг о детях-инвалидах становится больше на российском книжном рынке. Их создают профессиональные писатели, родители «особых детей», врачи — у каждого автора свой взгляд на отражение образа такого ребенка; соответственно жанры и сюжеты отличаются также большим разнообразием. И все же какие-то единые принципы, моральные, этические нормы художественного отражения детей с ограниченными возможностями здоровья должны быть.

Об этом шла речь и на межрегиональной научно-практической конференции «Особые дети»: художественная литература в формировании инклюзивного пространства», которая прошла в Свердловской областной специальной библиотеке для слепых.

На открытии директор библиотеки Ирина Гильфанова еще раз акцентировала внимание на неоднозначности вопросов для обсуждения: «Эта тема — на самом деле тема-провокация. Литературно-художественная провокация, которая заставляет всех нас по-новому взглянуть на действительность, провести переоценку своих ценностей».

Были сформированы экспертные группы для обсуждения ключевых докладов — из числа инвалидов-читателей, родителей детей-инвалидов, специалистов, занимающихся проблемами ин-

Детский писатель Андрей ЩУПОВ (псевдоним Олег РАИН) рассказывает о своей книге «Великий уравниватель», рядом — представитель ассоциации «Особые люди» Татьяна КАМИНСКАЯ

валидов, в том числе детей.

Главным спикером первого круга вопросов, посвященного разговору о личности «особого ребенка», стал писатель Андрей Щупов (псевдоним — Олег Раин). Его доклад «Дети обычные и необычные. Наши возможности и наши реалии» — это рассуждения о таких понятиях, как «больной — здоровый», которые становятся все более и более условными. «Мы здоровые, с двумя ногами, руками, но удастся ли нам стать счастливыми? А есть люди с внутренним стержнем, с желанием жить. Даже в самых неблагоприятных обстоятельствах они совершают открытия и в себе, и в мире. И свои книги я пишу о том, что самые главные волшебные качества нужно искать именно внутри себя.

Проблема инвалидности была, есть и будет. Но помощь людям с инвалидностью, качество этой помощи зависит от нас, от нашего отношения, от философского и теоретического понимания, что такое, по сути, инвалидность».

Экспертами выступили родители «особых» детей Татьяна

Председатель организации родителей незрячих и слабовидящих детей «Окно в мир» Наталья ЧЕРЕПАНОВА и искусствовед Алексей ФИЛАТОВ

Каминская (ассоциация «Особые люди») и Наталья Черепанова (организация «Окно в мир»). Татьяна Анатольевна акцентировала внимание на широко распространенных, стереотипных сюжетах в художественной литературе — «психология героизма» и «образы сильных духом». «Это дети, которые живут, в первую очередь в своем детском мире, как и сотни тысяч других детей, и только потом — с особенностями развития», — продолжила тему

Наталья Викторовна. Еще один эксперт, читатель библиотеки, искусствовед Алексей Филатов говорил о роли книги в жизни любого человека и, в первую очередь, об идеологической составляющей чтения.

В результате долгих и эмоциональных обсуждений был подведен итог: подобные книги — не маргинальное и не «благотворительное» направление, а полноценный участок литературного процесса, к которому читатели и критики предъявляют те же требования, что и ко всей остальной словесности. К книгам про «особых детей» необходимо относиться так же, как к самим «особым детям», то есть серьезно и уважительно. Отсюда и высокие требования к художественному уровню.

«Особые» дети и мир вокруг них: путеводитель по художественной литературе — так был сформулирован следующий круг вопросов. Писатель Анна Подбуртная поделилась рассказом о том, как она создавала свою сказку о незрячем совенке «История совенки Лори. Удивительная жизнь в темноте». Оказывается, книги об «особых» детях можно писать и в жанре лирической сказки? А еще? Есть авторы, которые рассказывают о теме «особых» детей через фантастику или с элементами фантастики: «Дом, в котором...» Мариам Петросян,

Выступает Анастасия ЧЕРЕПАНОВА

«Класс коррекции» Екатерины Мурашовой. Обе книги получили множество положительных отзывов, «Класс коррекции» даже стала «настольной книгой» работников школ и библиотек.

Американская писательница, инвалид Сьюзан Нуссбаум считает, что часто спорное содержание подобных книг объясняется тем, что писатели не знают реальной повседневной жизни человека с инвалидностью, в том числе ребенка-инвалида. Авторы без инвалидности, наверное, действительно, плохо представляют себе реальную жизнь человека на коляске, или без зрения, или не слышащего: начиная от бытовых проблем и заканчивая набором мыслей и чувств. С другой стороны, когда книги об инвалидах пишут инвалиды — как правило, это литература автобиографическая, а значит, живет не по законам художественного жанра, а по законам документалистики.

Но, как утверждают многие наши читатели, в связи с тем, что стереотипы играют ключевую роль при создании художественных книг о людях с ограниченными возможностями, фантазия у их авторов не отличается разнообразием. В основном, книги, адресованные детям, имеют счастливый конец. Это вселяет в детей веру в торжество справедливости. Но в случаях с героями-инвалидами это правило, по мнению многих читателей из числа инвалидов или родителей детей-инвалидов, сослужило плохую службу. Смерть или госпитализация в современных детских книгах об «особом ребенке» встречаются очень редко. И героям-инвалидам остается только одно — исцеление, притом иногда противоречащее медицине и здравому смыслу. Да и сама идея о том, что герои с инвалидностью могут обрести счастье,

только выздоровев, неприемлема. Тем более что в реальности чудеса встречаются не так уж часто. Именно поэтому участники конференции на первом месте в перечне слов о том, какие книги об «особых детях» мы ждем, поставили слово «правдоподобие», а за ним следует «надежда».

Незрячий психолог и педагог Свердловской областной специальной библиотеки для слепых Елена Ермакова подробно и вдумчиво проанализировала проблемы выбора книг разных жанров о детях-инвалидах читателями разного возраста. Подробный путеводитель по книгам о детях с ограниченными возможностями здоровья представила группа преподавателей и студентов Свердловского колледжа искусств и культуры. Их анализ был интересен тем, что продемонстрировал взгляд на пробле-

Татьяна БРАГИНА и ее сестра, начинающий писатель Анна ПОДБУРТНАЯ

му молодежной аудитории (и он не всегда совпадал с мнением взрослой группы экспертов).

Значение художественной литературы об инвалидах переоценить сложно; необходимость таких книг для развития общества не подлежит сомнению. И художественная литература последнего десятилетия о детях и подростках дает широкий спектр знаний и переживаний для культурной рефлексии в процессе формирования инклюзивной среды.

А самовар-то изобрели на Урале!

В 1728 году российский Сенат принял указ, коим обязал уральские заводы наладить производство медной посуды, благо запасов металла за Каменным поясом было достаточно. Более того, еще тремя годами раньше в Екатеринбурге начал действовать «платный двор», иначе говоря, монетодельный цех. Кстати, знаете, как выглядели тогда монеты? Это были четырехугольные платы размером 19х19 сантиметров и массой 1,6 килограмма, номиналом в один рубль. По углам металлического квадрата и в центре отчеканены гербы государства.

Этот раритет можно было увидеть на выставке «Художественная медь Урала XVIII века» в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства, семьдесят уникальных экспонатов предоставил для нее Государственный исторический музей. Рассматривая их, попадаешь в мир мастеров медного дела, чьи изделия бытового назначения поражают нас и сегодня красотой форм, изысканностью отделки.

Начало их производству в Екатеринбурге положил горный начальник Вильгельм де Геннин. В 1732 году в городе на Исети построили фабрику для выпуска медной посуды. Позже и другие, частные, предприятия огромного богатого региона занялись аналогичным промыслом, поскольку дело оказалось весьма и весьма прибыльным.

Первые изделия, выпущенные на Урале, были достаточно простыми, их не декорировали. Однако подвергали лужению, то есть обрабатывали оловом. Таков, например, кувшин, излаженный демидовскими мастерами в 1749 году. Бытовую утварь вырабатывали на Невьянском, Суксунском, Юговском, Иргинском, Нижнетагильском и других заводах. Год от года технология производства совершенствовалась, а изделия приобретали яркую художественную форму. К

Чайница. Урал. Осокинские мастерские. 1760-е гг. Латунь, ковка, чеканка.

примеру, чайница 1760-х годов украшена богатым орнаментом, с волшебной птицей в центре. Затейливо украшен и чайник Иргинского завода (создан после 1769 года). Удивительно тонко сделана шкатулка, напоминающая небольшой сундучок. При этом мастера применяли различные технологии — ковку, чеканку, лужение. Мягкий материал позволял им использовать пластические свойства металла. Как отмечают искусствоведы, птицы и травы — характерные элементы декора уральской медной посуды. Среди изделий — немало традиционных для русской культуры предметов. Братина тагильского завода — шарообразный сосуд для по-

На выставке

дачи на стол различных напитков (кваса, пива, вина). Этому же служила ендова, открытая посуда с носиком. Она произведена на Юговском заводе. Интересна богато украшенная стопа с крышкой, созданная там же.

Уральские предприятия осваивали и новые виды продукции, что связано с проникновением европейских новаций в российскую действительность. В номенклатуре изделий появились кружки, кофейники, чайницы для хранения сухого

чая. Но в их оформлении воплощались эстетические представления местных мастеров.

Медные самовары — отдельная история. Широко распространено мнение, что их создали туляки. Ан, нет! Этот всем известный «водонагревательный агрегат» изобрели мастера Суксунского завода. Первое упоминание о самоваре сохранилось в документе, датированном 1740 годом. Тульский самовар в бумагах появился лишь шесть лет спустя. Для суксунских самоваров

*Стопа с крышкой.
Урал. Юговский завод
Ивана Осокина.
1760-1770-е гг.*

*Самовар-чайник. Урал. 1760-е гг.
Латунь, дерево, ковка, чеканка, литье*

характерна особая форма — в виде греческой амфоры с высокорасположенными ручками — ни с какими другими не спутаешь. Несколько самоваров вошли в экспозицию выставки.

Уральские заводчики внимательно следили за спросом, как бы сейчас сказали, занимались маркетингом рынка. И откликались на требования потребителей. Так, предприятия стали выпускать медные рукомытники.

Директор геологического музея Дмитрий Клейменов высоко оценил экспозицию:

— Медь — древнейший материал, используемый человеком, — отметил он. — Изде-

лия, созданные руками уральцев, вернулись на Урал. XVIII век — век меди. И мы видим, сколь велика роль нашего региона в развитии производства из этого металла.

— С Государственным историческим музеем нас связывает давняя дружба, — сказала директор Музея истории камнерезного и ювелирного искусства Надежда Пахомова. — Коллеги привезли нам уникальные предметы из меди и латуни, характеризующие культурные тенденции времени правления Елизаветы Петровны и Екатерины Великой. И мы как бы возвращаемся в прошлое, знакомясь с медными изделиями.

Одновременно с выставкой из ГИМа в соседнем зале открыли экспозицию, представленную Гильдией мастеров-оружейников Златоуста. Это около сорока лучших произведений мастеров пятнадцати предприятий южно-уральского города. Нынешние художники продолжают традиции предшественников.

А ведь их искусство уходит корнями тоже в XVIII век, Златоустовская оружейная фабрика возникла в 1754 году.

Символично, что обе экспозиции встретились

под одной крышей, еще раз показав первостепенное значение Урала в развитии отечественной промышленности и вклад наших мастеров в создание передовых технологий своего времени.

*Самовар со съёмным поддувалом.
Урал. Суксунский завод. 1760-е гг.
Латунь, дерево, ковка,
чеканка, резьба*

«Вечный зов» не «умолкает»

ПРО СЪЕМКИ

О теле-киноэпопее «Вечный зов» не только написано множество статей, но и вышла в Башкирии целая книжка, где много фото рабочих моментов съемок, интервью с режиссерами и рассказы об актерах. Ну что, казалось бы, можно еще добавить? Но все же «не заметить» знаменательную дату — 35-летие полного показа всех 19 серий художественного фильма в жанре семейной саги «Вечный зов», снятого в течение десяти лет нашими земляками Владимиром Краснопольским и Валерием Усковым по одноименному роману Анатолия Иванова, — по-моему, нельзя. За создание этой картины режиссеры-постановщики Владимир Краснопольский и Валерий Усков, оператор-постановщик Петр Емельянов, художник-постановщик Николай Маркин, актеры Петр Вельяминов, Владлен Бирюков, Вадим Спиридонов, Николай Иванов,

Режиссер Валерий УСКОВ репетирует с актерами

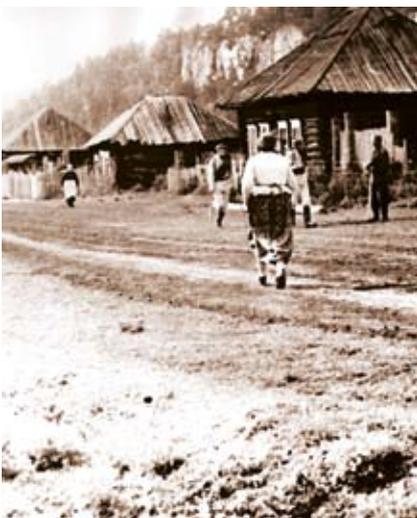
Иван Лапиков получили Государственную премию.

Фильм шел в период с 28 августа по 28 сентября 1984 года по Центральному телевидению. И потому, предварительно побывав в Башкирии в нескольких деревнях Дуванского района, которые стали «местами жительства» героев картины, побеседовав с очевидцами съемок, я позвонил в Москву народному артисту России, режиссеру Валерию Ускову. И, услышав в трубке знакомый голос, задал первый вопрос:

— Валерий Иванович, почему сразу после сериала «Тени исчезают в полдень» вы решили экранизировать «Вечный зов»?

— Тут все просто. Мы очень внимательно изучили произведения Иванова, его стиль, его точку зрения на мир. Он нам стал близок, несмотря на то, что подвергся

резкой несправедливой критике, конфликтовал с Союзом писателей СССР, со многими литераторами. Но он умеет писать. Иванов писал правду. Он не придумывал, вспоминал рассказы людей и все это переживал. Очень точные реплики сочинял. Это настоящий русский писатель, талантливый

Проход по улице Демьяна Инютина

Порка Федьки

человек. Книга «Вечный зов» сложная для постановки. Но мы тогда были молодые, отчаянные. А в советские годы на киностудии «Мосфильм» существовало сильное телевизионное объединение. И мы решились на экранизацию. Вначале сделали шесть серий, потом еще шесть, а потом еще семь.

— Почему натурой избрали именно Башкирию?

— По природе. Южный Урал — это очень красивые, сохранившиеся места. У нас под Екатеринбургом есть тоже хорошие точки, но Башкирия как-то особенно «исконна». Снимали в нескольких деревнях: Тастубе (дом Кафтанова — бывшее здание правления колхоза «Искра»), Елабуге (ныне нежилая, начало 1 серии), Ярославке (колхозная контора), Трубкино, местечке Сабакан на реке Юрюзань, а также в Белорецке.

— Как взаимодействовали с местными властями, рядовыми колхозниками?

— Очень хорошо. Народ, конечно же, посмотрел «Тени исчезают в полдень» и полюбил наших героев. Тем более, что в «Вечном зове», так же, как и в «Тенях», главную роль играл Петр Сергеевич Вельяминов.

Так что мы жили в окружении теплоты и заботы. Нам никто не мешал, а, наоборот, помогали. Готовы были участвовать.

— К чему сводилась роль консультантов генерал-майора

Панкрат Назаров — Иван ЛАПИКОВ (в центре)

Коваленко и генерал-лейтенанта Архипова?

— У нас же там была тема арестов 1937 года. Все это мы правдиво сняли. Но Юрий Андропов внес отрицательный момент: многое попросил вырезать... Куда тут деться?!... И консультанты, крупные чины КГБ, очень нам

помогли, кое-что отстояли. У нас был такой эпизод. Раннее утро, летают и каркают вороны, по селу идут энкаведешники. Они стучат в дома, входят и забирают мужиков. Андропов сказал: «Немедленно вырезать эти кадры. Сплошная инквизиция». Жалко, сцена очень хорошая, правдивая, ведь так оно и было. Коваленко, участник войны, за нас буквально дрался. У него даже были неприятности в Комитете. Взять, хотя бы, сцену допроса. Кружилину следователь угрожает: «Я сейчас на вас дело заведу». Поликарп Матвеевич отвечает: «Это у вас не получится». Следователь на него смотрит и говорит: «Если надо, получится».

Эта сцена, слава Богу, осталась. Наши консультанты-помощники сделали дело. Это жуткая страница нашей истории, но она была у нас в картине. Правда, в урезанном виде, тем не менее, осталась.

— Народный артист РСФСР композитор Леонид Афанасьев

По фильму это — колхозная контора

Окно — это все, что осталось от кафтановского дома

был вашим постоянным партнером?

— Мы с ним с нашего первого фильма «Самый медленный поезд» сотрудничали. Леонид Викторович — фронтовик, летчик, командир эскадрильи, участник битвы за Берлин. Был тяжело ранен, спасая ребенка, выбежавшего на летное поле аэродрома Темпельгоф во время артобстрела. Его представили к званию Героя Советского Союза, но потом отозвали документы — за драку в кишиневском ресторане. А за свой концерт для скрипки с оркестром Афанасьев получил Сталинскую премию. Был человек очень хороший, необычайно теплый, душевный. Солдат и композитор прекрасный. Он писал музыку ко всем нашим работам.

— Вы совершили две киноэкспедиции за рубеж — в Германию (тогда ГДР) и Норвегию.

— В ГДР снимали в концлагере Бухенвальд. А участвовала наша воинская часть, стоявшая в Веймаре. Мы солдат переодевали в немецкую форму. И наших военнопленных изображали тоже советские солдаты. Потом мы приезжали на премьеру. И в Норвегии были, и в Париже. Выступали по телевидению. За ру-

бежом фильм хорошо смотрели. Тысячи писем были.

— В эпизодах с эвакуированным заводом показано целое производство...

— Это Белорецк. Пришли за консультацией к директору местного завода: как сделать все по-настоящему? Он объяснил... на свою голову. И потом — назад хода нет — обеспечил нас всем необходимым. В том числе разрешил взять станки. Сделали декорацию: только стены, крыши нет, идет снег. Станки поставили под открытым небом, ребята подключили их. Они стали работать под музыку и «выпускать первые снаряды для Московской битвы». Без ложной скромности скажу: очень мощный эпизод, я его люблю. Все по-настоящему!

ПРО АКТЕРОВ

*Во время работы над фильмом «Тени исчезают в полдень» у режиссеров сложилась дружная актерская команда, которая потом «перекочевала» в «Вечный зов»: **Клавдия Хабарова, Виктор Шульгин, Петр Вельяминов, Манефа Соболевская, Петр Должанов, Валерий Малышев, Ольга Науменко, Никита Астахов.** В фильме снялось немало уральцев и тех, чья жизнь так или иначе*

связана со Свердловском-Екатеринбургом.

Исполнитель роли военкома Григорьева заслуженный артист России **Владимир Гуляев** родился в Свердловске. С отличием окончив Молотовскую военную школу пилотов и получив в ноябре 1943 года звание младшего лейтенанта ВВС, летчик-штурмовик Гуляев воевал в Белоруссии, Прибалтике. Награжден двумя орденами Красного Знамени и двумя орденами Отечественной войны I степени. Войну закончил лейтенантом в Восточной Пруссии. Участник Парада Победы 24 июня 1945 года.

Заслуженный артист РСФСР **Юрий Лахин** (Василий, сын Поликарпа Кружилина) глянулся режиссерам на имевшем шумный успех во время гастролей Свердловского театра драмы в Москве спектакле «Дикарь», где играл главную роль. Сегодня Лахин служит в театре «Сатирикон». «Вам, наверное, неизвестно, что писалась роль во многом прямо на съемочной площадке, — рассказал мне Юрий Николаевич. — Не все из сценария можно было произносить, — цензура была очень строгой. В такие мы жили времена. Тем не менее, о

Демьян — Николай МИХЕЕВ, Федор — Вадим СПИРИДОНОВ

Анфиса — Тамара СЕМИНА

картине я вспоминаю с теплотой. Известные режиссеры, актеры... Для меня это было весьма увлекательно и поучительно».

Исполнительница роли матери Молчуна — **Мария Скворцова** — работала в старейшем на Урале Ирбитском драматическом театре, с 1943 года выступала в составе концертной бригады на Втором Прибалтийском фронте. После войны — актриса Московского областного ТЮЗа.

Николай Кутузов родился в 1897 году в Кыштыме Пермской губернии. В 1918-22 годах — актер частных антреприз в Тобольске, Тюмени, Екатеринбурге, Иркутске, Томске. В период войны Николай Николаевич участвовал во фронтовых актерских бригадах и руководил самодеятельностью. На «Мосфильме» играл эпизодические роли, порой выступал в самых эксцентрических образах. Не случайно в сериале ему досталась роль Тощего купца.

Некоторых артистов, так же, как и героев «Вечного зова», обошла участь узников лагерей. Причем, как немецких, так и наших. Судите сами. Народный артист СССР **Николай Еременко-старший**, исполнитель роли Ивана Михайловича Субботина, прибавил себе три года, чтобы попасть на фронт. Окончил курсы младших лейтенантов в Новосибирске. Будучи кавалеристом, попал в плен в июле 1942-го под Вязьмой. Сумел выжить в нацистском концлагере, бежал. После возвращения домой Николая Николаевича направили в фильтрационный лагерь. В результате проверки он был освобожден и восстановлен в звании.

Участвовал с первых дней в Великой Отечественной вой-

не и народный артист России **Николай Лебедев** (Митрофан, брат Силантия Савельева) рядовым, пулеметчиком. В 1950 году окончил школу-студию МХАТ, показался Юрию Завадскому, и тот взял его в Театр имени Моссовета, на сцене которого артист прослужил более 60 лет.

Гулянка на заимке Кафтанова — Ефим КОПЕЛЯН (в центре)

Народный артист РСФСР **Владимир Заманский**, обманув комиссию и прибавив себе возраст, добровольцем ушел на фронт. В июне 1944 года его полк участвовал в наступлении под Оршей. Воевать пришлось на ленд-лизовских самоходках М10. В ходе боя машина **Владимира Петровича** была подбита и загорелась. Несмотря на тяжелое ранение в голову, Заманский спас из горящей самоходки раненого командира. В феврале 45-го их экипаж уничтожил в бою полсотни немецких солдат, подбил танк «Тигр», две повозки с боеприпасами, захватил и удерживал важную позицию. Заманский награжден медалью «За отвагу» и орденом Отечественной войны II степени. После Победы продолжил службу в рядах Советской Армии. А в 1950 году за участие в

групповой драке был осужден военным трибуналом на девять лет лагерей. «Говорят, что лагерь человека ломает, делает хуже, — говорил о нем Игорь Кваша. — А сидел Заманский с настоящими уголовниками. Но Владика после всех его бед и в студии МХАТ, и в «Современнике» звали не иначе как гуманистом. Он был и остался замечательным и нравственным человеком».

31 марта 1943 года 16-летний **Петр Вельяминов** (Поликарп Кружилин) был арестован по обвинению «в участии в антисоветской организации «Возрождение России» и приговорен по 58-й статье к десяти годам исправительных работ. Срок отбывал в Лобве и Краснотурьинске.

Выйдя на свободу, играл в разных театрах. Но именно Свердловская драма стала для него судьбоносной. На спектакль с его участием как-то пришли Краснопольский с Усковым и — пригласили на главную роль сначала в «Тени исчезают в полдень», а потом и в «Вечный зов».

«Вечный зов» и сегодня выгодно отличается от многих нынешних «мыльных опер» глубиной содержания, добротной актерской и режиссерской работой. Ну, а Тастуба, так же, как и Аликаев камень в Красноуфимском районе — Марьин утес по фильму «Тени исчезают в полдень» — стали местом посещения туристов из ближнего и дальнего зарубежья, желающих прикоснуться к волшебным образом ожившей, благодаря кино, российской истории.

...И экран под звездным небом

Фильмы-события, экскурс в киноисторию, предложение руки и сердца – далеко не все, чем запомнилась «Ночь кино», прошедшая уже в четвертый раз в Свердловской области. Вместе со всей страной у жителей разных уголков нашего региона была возможность посмотреть лучшие отечественные фильмы. И если первая акция шла у нас на 82 площадках, то итоги этого года впечатляют: работали 105 кинотеатров и учреждений культуры, их посетили 30500 зрителей! Благодаря такому внушительному количеству поклонников российского кино, Свердловская область вошла в число пяти самых активных регионов акции.

Какие картины смотрели «ночные» киноманы? Победителями народного голосования стали киноленты «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова. На все сеансы вход был свободный.

Восемь площадок работали в Екатеринбурге. В Доме кино традиционно состоялось официальное открытие «Ночи кино». Многим гостям повезло поучаствовать в экскурсии в киноаппаратную. В Свердловском областном фильмофонде зрители увидели, как работает за реставрационным столом специалист, проверяющий техническое состояние киноплёнки, заглянули в «сердце» фонда – хранилище киноплёнок. В центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского кино смотрели под открытым небом.

В области тоже, невзирая на непредсказуемость уральской погоды, не стали отказываться от идеи кинотеатра «на траве». В Лесном перед фильмом «Балканский рубеж» был проведен исторический экскурс, затрагивающий тему фильма. В Серове прошли детская игровая программа и интеллектуальный конкурс «Мозгобойня: Кино и

ИКЦ – «Ночь кино» шла одновременно на нескольких площадках

музыка». В Арамиле «Ночь» тоже запомнилась не только хорошими фильмами, но и живой музыкой, мастер-классом «Мультипликация» и викториной от городского музея «Арамиле на черно-белой плёнке». В Инновационном культурном центре в Первоуральске праздновали год работы кинозала, открытого по программе Фонда кино: гостей встречали ростовые куклы, работала кинофотозона.

Наиболее активными площадками по количеству посетивших «Ночь кино» зрителей стали: киноконцертный театр «Прогресс» (Асбест), Центр досуга «Родина» (Серов), городской центр досуга «Азов»

(Полевской), Центр культуры и досуга в Красноуфимске, Дом кино (Екатеринбург), Инновационный культурный центр (Первоуральск).

«Интерес кинопоказчиков к отечественным фильмам, их грамотная работа по продвижению акции «Ночь кино» позволили собрать рекордное количество зрителей», – отметил глава российского Фонда кино Вячеслав Тельнов. На федеральном уровне организаторами акции выступают Фонд кино и министерство культуры РФ, в нашем регионе – Свердловский областной фильмофонд, филиал Инновационного культурного центра.

Открытие региональной «Ночи кино» в Доме кино

В Серове получилось своеобразное «кино на траве» — погода благоволила зрителям

Участниками августовской акции «Ночь кино» в Свердловской области стали более ста площадок и 30500 зрителей — бесплатные кинопоказы прошли в домах и дворцах культуры, клубах, библиотеках, кинозалах и «под звездами».

На большинстве площадок, помимо киносеансов, состоялись дополнительные мероприятия: выставки, интерактивные программы, конкурсы. В афише «Ночи кино» — отечественные фильмы, победители всероссийского онлайн-голосования. Лидерами стали киноленты «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова.

В Екатеринбурге работали девять площадок. В Доме кино прошло официальное открытие акции в регионе, в центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского был кинопоказ под открытым небом. На открытых площадках «крутили кино» также в Верхнем Тагиле, Каменске-Уральском, Серове, Верхней Туре, Заречном, Туринске, Лесном, Сосьве.

Так встречали зрителей в Богдановиче

Экскурсия в Свердловском фильмофонде

Красноуральск — найди свой кинообраз

Верхотурье — подготовка к игровой программе

В Екатеринбурге, на ВИЗ-бульваре, открылось новое творческое пространство студии «Полосатый кот», одной из самых крупных художественных школ Екатеринбурга и всей Свердловской области. Оно носит название Центр творческих инициатив «Полосатый кот». В честь открытия 14 сентября состоялась грандиозная праздничная программа с конкурсами, выступлениями артистов, подарками, мастер-классами и всеми любимым пушистым Полосатым котом.

На большой площади разместились комфортабельные аудитории для занятий живописью, лепкой, моделированием, архитектурой и макетированием для детей и взрослых. Новый Центр творчества — это, в первую очередь, художественная школа, главная цель которой научить детей видеть мир в ярких красках и переносить это видение на бумагу или холст. С самыми маленькими будут заниматься арт-няни: рисовать, лепить, вырезать, наклеивать, конструировать. Взрослым тоже предложено попробовать свои силы в изобразительном творчестве, и кто-то обязательно воскликнет: «Сбылась моя мечта!». В «самой полосатой» школе рисования ребята изучают основы создания мультфильмов, гончарное мастерство, историю искусства и, конечно, все виды живописи и графики.

Центр детского творчества

Занятия юных гончаров

Вопль радости

Уличная программа фестиваля

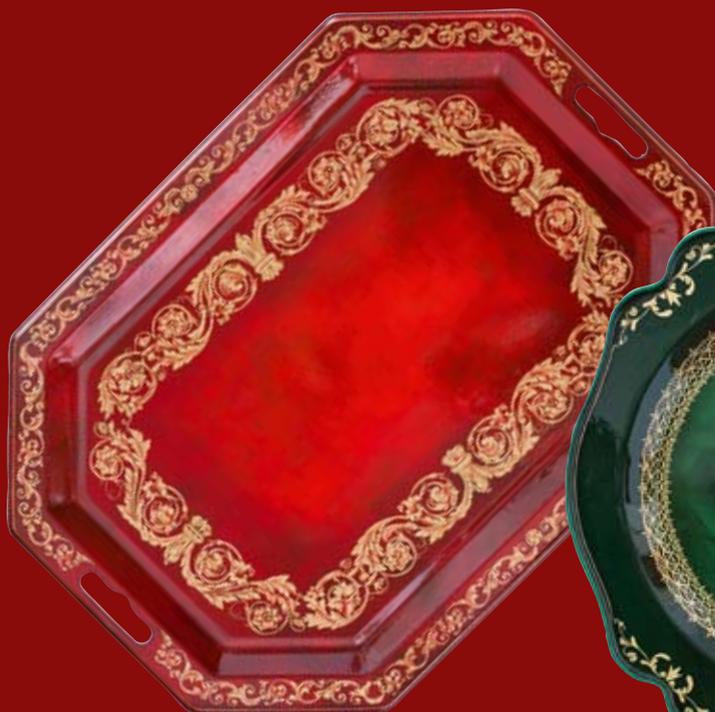
Валяное изделие

Арт-марафон

Будущие художники-модельеры

*М. Лощенова.
Поднос «Классический»*

*Т. Симанкова.
Поднос из комплекта «Летний»*

Сразу троим выпускникам Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна (Нижний Тагил) присуждены награды на всероссийском смотре-конкурсе «Молодые дарования» для мастеров народных художественных промыслов. Еще одну награду получил выпускник техникума «Рифей» из Екатеринбурга.

Ежегодно в этой выставке принимают участие около 500 молодых художников и студентов из более 40 регионов России. Работы молодых уральских мастеров показали все основные виды народных художественных промыслов Свердловской области: обработку дерева и металла, камнерезное искусство, художественную керамику и ювелирные изделия, лаковую роспись.

Государственную стипендию в номинации «Цветы и птицы» получила Екатерина Машкина за скульптуру «Свиристель», выполненную из горного хрусталя, поделочных камней и металла. Дипломы в номинации «За сохранение традиций народного искусства» заслужили Татьяна Симанкова и Мария Лощенова за лаковые подносы, а также Дмитрий Бураков за композицию «Зимовье» из драгоценных и поделочных камней.

*Е. Машкина.
Анималистическая скульптура
малых форм «Свиристель»*

Д. Бураков. «Зимовье»