

Культура

№ 3 (79) Март 2020 г.

75
ПОБЕДА!
1945-2020

Урала

ЛАУРЕАТ — ЕСТЬ. «МАСКА» — В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ...

Еще в декабре 2019 года секретариат Союза театральных деятелей России принял решение о присуждении специальной премии «Золотая Маска» — «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Одним из награжденных стал актер Екатеринбургского ТЮЗа, народный артист РФ Владимир НЕСТЕРОВ. Его карьера в этом театре началась в 1978 году и успешно продолжается: ролями в спектаклях «Без вины виноватые», «Земля Эльзы», «Евгений Онегин» (на фото)... И пусть церемония вручения «Маски» отложена, ее лауреат у нас уже есть!

Эскиз проекта

Эскиз зала с публикой

Обновленная концепция концертного зала Свердловской филармонии была представлена на совещании, которое провел заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Исполнительный директор всемирно известного бюро Zaha Hadid Architects Кристос Пассас рассказал об усовершенствованиях проекта. Архитекторы учли пожелания музыкантов Свердловской филармонии, ведущих мировых экспертов и екатеринбуржцев.

В частности, решено отказаться от паркинга на углу улиц Первомайской и Карла Либкнехта. Здесь будет сохранена существующая зеленая зона.

В зале появится оркестровая яма. Она будет иметь возможность трансформации, чтобы можно было исполнять вокальные произведения. Еще одна новинка — зал-трансформер площадью 350 квадратных метров. В новом комплексе он будет третьим. В нем будут проходить концерты, танцевальные представления, современные шоу, мастер-классы, репетиции. Пространства для музыкантов, артистов и специалистов технических служб станут более удобными и функциональными.

Архитекторы отметили, что реализованы главные идеи концепции, связанные с сохранением исторического наследия этой части Екатеринбурга и созданием доступного для всех горожан и гостей уральской столицы публичного пространства.

Исполнительный директор архитектурного бюро Zaha Hadid Architects Кристос ПАССАС

Заседание по обсуждению проекта

Директору Свердловской филармонии Александру КОЛОТУРСКОМУ концепция нравится

Исполнительный директор архитектурного бюро Zaha Hadid Architects Кристос ПАССАС рассказывает о новой концепции

Эскиз зала

Таким будет Эрмитаж-Урал

Стройка есть стройка. Чистота, блеск, комфорт — это не ее достоинства. Главное сейчас на строительстве культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» по известному екатеринбургскому адресу Вайнера, 11, где в годы Великой Отечественной войны хранились экспонаты Государственного Эрмитажа, — ежедневная интенсивная работа. В конце февраля здесь побывал заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Алексей Богданов.

Уже полностью возведен пристрой к историческому зданию Екатеринбургской картинной галереи, завершен монтаж светопрозрачных конструкций, смонтирована и работает система отопления. Ведутся отделочные работы, подготовка полов к укладке паркета и устройству декоративного напольного покрытия. На конец марта запланирована чистовая отделка помещений и пуско-наладочные работы по эскалатору и лифту. Историческое здание, построенное по проекту архитектора К. Т. Бабыкина, строители не переделывают, а бережно обновляют. Новостройка рядом призвана обеспечить инфраструктуру, а реконструируемое помещение будет полностью отдано искусству.

Министр культуры РФ Ольга Любимова, побывав в марте во время рабочего визита в Екатеринбург в театре Урал Опера Балет, в Уральской консерватории и конгресс-центре, посетила также площадку будущего центра «Эрмитаж-Урал» и оценила его значимость для города и всего региона. Открытие запланировано на ноябрь 2020 года.

Алексей БОГДАНОВ, начальник управления культуры Екатеринбурга
Илья МАРКОВ и директор ЕМИИ Никита КОРЫТИН

Здесь хранили и сохранили эрмитажную коллекцию

Идет работа в уральском Эрмитаже

Сцена из постановки

«Кому память, кому слава...»

Строки из поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин» давно уже стали цитатами. Сам персонаж – почти имя нарицательное и символ народного воинства. Но для нынешних детей этот литературный герой почти ничего не значит. Нет, они, конечно, слышали сочетание имени и фамилии. Но актер он, писатель, или просто известная личность – точно сказать не могут. Именно ребята этого поколения стали первыми зрителями музыкально-литературного «Василия Теркина». В конце февраля на сцене Екатерининского зала Детской филармонии прозвучала симфоническая повесть Никиты Богословского «Василий Теркин» для чтеца и оркестра. Сочинение одного из самых популярных советских композиторов, написанное в середине прошлого века, исполнили оркестр штаба ЦВО под управлением Андрея Попова и артист Свердловского театра драмы Александр Борисов.

Юные зрители, не относящиеся к категории внимательных слушателей, по-хорошему оторопели от происходившего на сцене. Не отпускала музыка – то лиричная, то смешливая, то грозная, напористая, духоподъемная – выписывавшая образ русского солдата, шагавшего дорогами войны. «Чем больше я слушал эту музыку, тем больше она мне нравилась, – говорит Александр

Борисов. – Да, она кинематографична, иллюстративна, но здесь это уместно. Музыка не просто помогает, но открывает совершенно новые, удивительные вещи. Богословский, по сути, сделал «выжимку» из огромной поэмы Твардовского. Потому что когда читаешь поэму, хочется взять и то, и это, и пятое, и десятое. Поэтому я рад, что за нас все сделал Богословский».

Никита Владимирович сделал, безусловно, много, но конечно, не все. Равновеликий тандем музыки и литературы на сцене превратился в настоящий театр. Александр Борисов с помощью световых инсталляций, видеоконтента, актерского перевоплощения приводит зрителей на солдатский привал, в сырую землянку, на поле боя, на победные ступени рейхстага. Он

поднимает чтецкую программу до уровня моноспектакля. Его Теркин – неунывающий, остроумный, умеющий и печалиться, и веселиться, гармонист (в этой роли в спектакле выступает руководитель оркестра народных инструментов Виктор Волохов) и балагур, отчаянно верящий в победу. Несмотря ни на что. Вопреки всему. Хлесткие, точные, яркие строки Твардовского, обнятые прекрасной музыкой Богословского, в которой можно уловить интонации знакомых мелодий и песен, заставили детей если и не слышать, то точно – слушать и неотрывно смотреть на происходившее на сцене.

Без преувеличения, в Детской филармонии состоялась премьера российского масштаба: никогда прежде на Урале симфоническая повесть Никиты Богословского не звучала в полном объеме (да и звучала ли вообще?), и впервые в стране было сделано переложение для духового оркестра. «Василий Теркин» в исполнении военных музыкантов добавил литературной классике особый смысл и уместный здесь пафос. Симфоническая повесть – новая страница проекта Детской филармонии «Читаем под музыку», который предполагает взаимообогащающее слияние двух стихий искус-

Василий Теркин (Александр БОРИСОВ), под баян, ведет рассказ...

ства для более полного и чувственного восприятия.

Начался «Василий Теркин» с интерактивного пролога в фойе Екатерининского зала, когда среди джинсовых детей XXI века вдруг оказываются два солдата в потертых гимнастерках и пилотках со звездочками. Фронтовая гармонь поет военную мелодию, которая отзывается в нынешних юных, а артист обращается к ним словами Твардовского:

*...Нынче мы в ответе
За Россию, за народ
И за все на свете.
От Ивана до Фомы,
Мертвые ль, живые,
Все мы вместе – это мы,
Тот народ, Россия.*

Читать под музыку, думать под музыку, помнить под музыку – ради этого задуман и исполнен «Василий Теркин». Это требует большого труда каждого. Но – стоит того.

Документальные кинокадры

На поклонях

**ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ КОЛЛЕГ С ПРОШЕДШИМИ В МАРТЕ
ДНЕМ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ РОССИИ
И ВСЕМИРНЫМ ДНЕМ ТЕАТРА!**

СОДЕРЖАНИЕ

- 1 Премьера**
Наталья ПОДКОРЫТОВА
«Кому память, кому слава...»
- 4 Алла АЛИСОВА**
Пожилой,
но вечно юный
- 10 Светлана ЗАМАРАЕВА**
Почти простые
истории закулисья
- 15 Алиса ВИКТОРОВА**
Дуэт. Трио.
Будет ли квартет?
- 18 Премьера**
Марина РОМАНОВА
Шоу мыльных
пузырей
- 20 Сцена |**
Моноспектакль
Мария ЗЫРЯНОВА
Многоголосый
монолог #яубилцаря
- 22 Сцена | Впечатление**
Галина БРАНДТ
«Я люблю тебя,
театр...»
- 25 Сцена | Премьера**
Оксана ИСУПОВА
Спектакль,
«неудобный»
зрителям
- 26 Выставка**
Татьяна КОНОНОВА
Любовь Высоцкого,
магия Высоцкой
- 28 Всемирный
день театра**
Владимир СКРЯБИН
Про первый в мире
антракт в двух
действиях
- 30 Лица | Юбилей**
Владимир СКРЯБИН
«Детский взгляд»
Соловиченко
- 33 Память**
Вера ВОЛЬШИНА
«Я хочу быть актрисой
и там...»
- 36 Музыка | 30 лет
Камерному оркестру
«В-А-С-Н»**
Ирина ВИНКЕВИЧ,
Николай УСЕНКО
Прошлое в настоящем
- 40 Музыка | Успех**
Ксения ШЕЙНИС
Секрет молодости
- 44 Музыка |**
Поколение пехт
Ксения ШЕЙНИС
Московский гала
уральского конкурса
- 47 Фестиваль**
Ольга ДЗИГУНОВА
Вечная «Надежда»
- 48 Год Родыгина**
Андрей ДУНЯШИН
...И слышен
напев «Уральской
рябинушки»
- 50 У экрана | Талант
уральской огранки**
Александра ТРУХИНА
«Скажи мне,
кто твой друг...»
- 54 У экрана**
Татьяна ГАЛЕНЦОВА
Театр... пенсионеров.
Да еще и в кино
- 56 Библиотека | Дата**
Андрей ДУНЯШИН
XXI век: в диалоге
со временем
- 59 Что читаем**
Екатерина ШАКШИНА
Возраст «Детской» —
четыре с половиной
- 62 Музеи | Лица**
Ирина КЛЕПИКОВА
Теплый дом одинокого
романтика
- 66 Музеи | Выставка**
Екатерина ШАКШИНА
Открытие Репина
и учеников,
на Репина не похожих
- 68 Проект**
Юлия МАТАФОНОВА
Портрет Мастера
на фоне эпохи
- 71 Музеи | Лица**
Андрей БОБРИХИН
Свет и Огонь
стеклодува Коровкина
- 74 Музеи**
Екатерина
АНИСИМОВА
Легенды на колесах
- 76 Выставка**
Анна РЕШЕТНИКОВА
«Цветопение»
Юлии Непокрытой
- 78 Выставка**
Андрей БОРИСОВ
Мартовские кошки
- 80 Народное творчество |
Конкурс**
Екатерина
АНИСИМОВА
«Зажечь свою звезду»
- 82 Сцена |**
Поколение пехт
Екатерина
АНИСИМОВА
Новый путь
«Лукоморья»
- 83 Выставка**
Андрей БОРИСОВ
Бижутерия
как искусство
- 84 Выставка**
Анна РЕШЕТНИКОВА
И дышат
Азией холсты...

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

**ЖУРНАЛ
«КУЛЬТУРА УРАЛА»**

№ 3 (79)

Март 2020 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

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

30 марта 2020 года

Выход в свет

6 апреля 2020 года

Отпечатано в соответствии
с качеством предоставленного
оригинал-макета

Свободная цена

Пожилый, но вечно юный

Екатеринбургскому ТЮЗу 90 лет. Он родился весной 1930 года как передвижной театр, в труппе было 24 актера. В формировании коллектива помог Московский детский театр во главе с Натальей Сац, отправивший в Свердловск своего артиста и режиссера Юрия Корицкого. Он и стал первым художественным руководителем ТЮЗа. Первой премьерой был спектакль «Лягавый».

Меньше чем за год поставлено более 100 спектаклей. А летом 1931 года театр уже гастролирует в Перми, Златоусте, Челябинске. Вскоре ТЮЗ получил здание на улице К. Либкнехта, 38.

Появляются первые спектакли классического репертуара: «Не было ни гроша»

А. Островского, «Горе от ума» А. Грибоедова, поставленные главным режиссером В. Игренывым. Зрители увидели необыкновенного Чацкого («Горе от ума»), в роли которого выступила... актриса Л. Фанбулова. Творческий путь она начинала с амплуа «травести», а потом были Бетси в «Плодах просвещения», Оберон – «Сон в летнюю ночь»...

ТЮЗ стремится к созданию интересного репертуара. Так появляются спектакли по пьесам местных авторов – «Костя-партизан» К. Филипповой, «Это было зимой» И. Келлера, «Малышок» И. Ликстанова. Обращается театр и к творчеству уральского сказителя П. Бажова, поставив в 1939 году знаменитую «Малахитовую шкатулку». В последующие годы в репертуаре ТЮЗа были «Ермаковы лебеди», «Синюшкин колодец», «Зеленая кобылка», «Сказ о золоте»...

Спектакль В. Игренева «Сон в летнюю ночь»

С каждым годом становится все крепче и ярче труппа.

В годы Великой Отечественной войны театр по-прежнему приглашает зрителей на премьеры. Героями тех спектаклей были сверстники подростков, сидящих в зрительном зале. Например, Ваня Солнцев («Сын полка», режиссер И. Правов), которого играла Е. Лялина, кстати, первой в коллективе получившая звание заслуженной артистки РСФСР. Под стать Ване был и другой герой – ефрейтор гвардейской кавалерии Вознесенский в исполнении актрисы Е. Волосковой. Творческий путь этих актрис длился более 30 лет.

Не забывал театр и старшекласников. В 1942 году режиссер В. Игренов поставил «Сон в летнюю ночь» В. Шекспира. Эта премьера стала большой удачей режиссера, художника Н. Ломоносова, балетмейстера С. Тэсс. Спектакль утвердил право детского театра на работу с большой драматургией. Зрители

увидели «Ромео и Джульетту» (1959 год – режиссер П. Харлип, 1976 год – режиссер П. Коробов) и «Зимнюю сказку» (режиссер Г. Цхвирава).

После войны театр возглавил режиссер С. Силаев, при котором ТЮЗ стал школой эстетического воспитания молодежи. Большое внимание уделяется

Спектакль С. Силаева «Мецане»

классической драматургии – русской и зарубежной. В афише спектакли «Эмилия Галотти» Г. Лессинга, «Тартюф» Ж.-Б. Мольера, «Женитьба Бальзаминова» А. Островского, «Золушка» Т. Габбе... Большой успех был у спектакля «Эмилия Галотти», где главная героиня (Н. Лаженцева) покорила зрителей. Нина Николаевна Лаженцева – уникальная актриса. Сцене нашего ТЮЗа она отдала 40 лет, а творческий путь ее – полвека. Репертуарный лист говорит о 400 ролях, сыгранных заслуженной артисткой РСФСР. Она могла играть и мальчишку Котьку-беспризорника («Светите звезды»), и Красную Шапочку. Но высшим достижением Лаженцевой стала роль добрейшей, заботливой тети Таси («Годы странствий»).

Вместе с главным работает очередной режиссер А. Вилинский, который впервые ставит спектакли современного репертуара – «Страницы жизни» В. Розова, «Годы странствий» А. Арбузова.

Любимцем зрителей был заслуженный артист РСФСР П. Ефимов, представитель редкого сегодня актерского амплуа – романтического героя: Ромео («Ромео и Джульетта»), Фердинанд («Коварство и любовь»), Д'Артаньян («Три мушкетера»)... Были у этого актера и роли другого плана: Раскольников («Преступление и наказание»), Агишин («Женитьба Белугина»)... Это были годы, когда публика «шла на Ефимова».

Конец 1950-х годов. Едва ли многие знают, что выдающийся кинорежиссер Владимир Мотыль начинал свой творческий путь в свердловском ТЮЗе. За два года им, главным режиссером, были поставлены пьесы «В добрый час!» В. Розова, «Мы втроем по-

ехали на целину» Н. Погодина, «Я тебя найду» (в главных ролях Л. Старокольцева и Л. Рыбников, которому сейчас более 90 лет, но он служит в Камерном театре), «Три мушкетера». Спектакли шли с огромным успехом. Мотыль открыл актера В. Балашова как драматурга, поставив его пьесу «Когда в садах Лицея...» о Пушкине-лицейсте. А «Легенда о Паганини» Балашова прошла более 150 раз. В главной роли были сам автор и Ю. Жигульский.

ТЮЗ «подарил» кинематографу и режиссера И. Правова, снявшего фильмы «Бабы», «Одна строка», «Во власти золота». Любители кино хорошо знают режиссера Д. Астрахана. Его творчество тоже начиналось с нашего ТЮЗа, где он успел завоевать зрителя спектакля-

ми «Кто, если не ты», «Красная Шапочка», «Доходное место» и по-новому прочитанным «Недорослем».

Особенным временем в жизни театра стали годы «главенства» режиссера П. Харлипа. 14 спектаклей для молодежи: «Коллеги», «Два цвета», «Люди нашей весны», «Все это не так просто»... И при этом не забыта классика – «Домби и сын», «Ромео и Джульетта», «Женитьба Белугина»... Замысел постановщика воплощают «его» актеры: В. Кадочников, В. Бакалдина, Н. Лаженцева, И. Белозеров, И. Швецова и тогдашние новички – Г. Умпелева, И. Задерей, Р. Соловьева, Т. Босулаева, Ю. Перунов... Харлип сумел не только омолодить труппу, но и привлечь к работе в театре талантливых художников – Т. Мен-

Спектакль В. Мотыля «В добрый час»

Спектакль Д. Астрахана «Доходное место»

Спектакль П. Харлипа «Пора любви»

шикову, Б. Перко, Н. Ситникова, балетмейстера С. Тэсс, композитора К. Кацман.

1964 год. Начало «Театра главрежа Ю. Жигульского» — Юрий Ефимович, будучи артистом свердловского драмтеатра, защищал диплом режиссера в Щукинском училище. Выбрана была пьеса «Белеет парус одинокий» В. Катаева, постановка в ТЮЗе. Об этом периоде режиссер вспоминал: «Хорошо помню, что в спектакле было много массовых сцен. Заняты все актеры. И все хотели мне помочь, восполняя мою неопытность, прощая ошибки и крайности. Все хотели, чтобы «Белеет парус» получился». И спектакль — получился! С хорошими актерскими работами. Отлично защитив диплом, Жигульский в 28 лет становится главным режиссером. На первой же встрече с труппой он объявил: «Начинается работа сразу над двумя спектаклями — «Дубровский» будет ставить художественный руководитель Свердловского театрального училища Г. Полежаев, я беру пьесу «Мой бедный Марат» А. Арбузова». Работа над «Маратом» началась с двумя составами исполнителей: первый — Г. Умпелева, И. Задерей, Б. Розанцев; второй — И. Швецова, В. Балашов, П. Федосеев. Получились совсем разные спектакли. «Марат» долгие годы был в афише. За время работы в театре у режиссера было много замечательных постановок. Среди них «Неожиданная осень», «Сказка о царе Салтане», «Саша», «Три мушкетера». Особую удачу принесли «Золотой ключик» (прошел 670 раз, с бессменным народным артистом РСФСР И. Белозеровым в роли Карабаса-Барабаса), «Нахаленок» (главная роль в блестящем исполнении народной артистки России

Спектакль Ю. Жигульского «Нахаленок» (Л. Ворожцова)

Л. Ворожцовой), «Вишневый сад» А. Чехова (спектакль с удивительным актерским ансамблем, в роли Лопухина заслуженный артист России П. Федосеев).

Юрий Жигульский постоянно стремится пополнить труппу новыми актерами и приглашает своих учеников — Л. Ворожцову, В. Сизова, В. Иванского, Б. Плотникова, Л. Ревякину, В. Двормана (все они сейчас «народные» и «заслуженные», а В. Сизов и Л. Ревякина отметили 50-летие творчества). Берет и других выпускников театрального училища — Н. Королеву, В. Абрамскую, М. Быкова, В. Кабанову... И у каждого был свой дебют и долгое интересное творчество.

Все у художественного руководителя театра складывалось,

потому что у него была команда единомышленников, в первую очередь, директор И. Петрова, режиссеры Б. Преображенский, Л. Вайсман, Ф. Григорьян, главный художник З. Малинина, заведующая музыкальной частью, композитор, народная артистка РСФСР К. Кацман (22 года в театре).

Лучшими работами Ф. Григорьяна были спектакли «Мужчина 17 лет» и «Коварство и любовь».

В спектакле «Мужчина 17 лет» главные роли исполняли великолепные артисты И. Насонов и Э. Брашкина. В «Коварстве и любви» в главных ролях — дебютантка И. Шаблакова и любимец молодежи Б. Плотников.

Спектакли Б. Преображенского «Одна жизнь», «Великолепная восьмерка», «Четыре близнеца», «Квадратура круга» до сих пор в зрительской памяти, но особо среди них выделялся «Эй ты, здравствуй!», яркими работами заслуженной артистки России Л. Тепловой и актера В. Бардина.

Режиссер Л. Вайсман оставил блестящий след в театре своими постановками «Драматическая песня», «Первая премьера»,

Спектакль Л. Вайсмана «Ревизор»

«Чудо в десятом», «Ревизор»... Например, «Ревизор» был не очередной «иллюстрацией» классики, а увлекательным, современным представлением с прекрасными актерскими работами Л. Тепловой, В. Кабалина, И. Белозерова, Л. Грибковой, А. Анисимова, И. Задерея. Особенно выделялись М. Быков (Хлестаков), Д. Шилко (Городничий). «Чудо в десятом» порадовало зрителей еще и музыкальным оформлением (композитор — известный бард А. Дольский).

Во «времена Жигульского» актеры хотели как можно больше работать, поэтому он дал согласие на самостоятельные постановки, которые потом вошли в репертуар театра, так было с «Легендой о Паганини» и «Изобретательной влюбленной». Жизнь в театре кипела, всем хотелось что-то придумать, поэтому появились незабываемые встречи старого Нового года, празднование Дня Победы. К этому празднику коллектив готовился особо. В фойе соорудилась большая брезентовая палатка, накрывался стол, за который приглашали ветеранов — многие тюзовцы в годы войны выступали в составе концертных бригад, работали в госпиталях Свердловской области. Заслуженный артист П. Федосеев воевал, дошел до Берлина.

1970 год потряс: в театре случился пожар. Невзгоды пережили, но Театр Жигульского закончился (правда, не навсегда). Главный уезжает в Москву.

1977 год. Город выстроил ТЮЗу новое здание. Премьера в нем — сказка «Конек-Горбунук», поставленная главным режиссером Ю. Котовым. Гордостью его и театра стал спектакль «Наташа Ростова» (по роману Л. Толстого «Война и мир»), талантливо

Спектакль В. Рубанова «Прощание в июне»

оформленный московскими художниками Т. Родионовой и В. Шихаревым. В главных ролях И. Шаблакова, В. Поцелуев, В. Нестеров, М. Гапченко. «Наташа Ростова» была показана на Всесоюзном фестивале, посвященном 150-летию со дня рождения Л. Толстого, где ТЮЗ награжден почетным дипломом, получил хорошую прессу и зрительский успех. Порадовал Ю. Котов и своим «Бемби». Этот режиссер поставил запоминающиеся спектакли и привлек в труппу новых актеров: В. Нестерова, Н. Синичкину, В. Поцелуева, Н. Ланцову. Народный артист России В. Нестеров теперь лауреат «Золотой Маски», и сейчас радуется своими работами в спектаклях «Земля Эльзы», «Без

Участники спектакля Ю. Котова «Наташа Ростова»

вины виноватые», «Евгений Онегин».

Проходят годы, но не забываются те, кто вел по океану искусства корабль по имени ТЮЗ. Ну, разве можно забыть директоров театра М. Сафронова, Я. Кадочникову...

Михаил Сафронов, как совершенно справедливо было написано в одном

издании, — «директор на все времена, который за короткое время смог вникнуть в непростой тюзовский творческий процесс, понять его особенности и по-настоящему полюбить этот театр». Именно он пригласил в театр главным режиссером В. Рубанова, который поставил спектакли высшей пробы: «Отпуск по ранению» В. Кондратьева с замечательными актерскими работами В. Поцелуева, Л. Ревякиной и П. Федосеева, «Любовь, любовь, любовь...» по рассказам А. Чехова, где играли Н. Ланцова, Т. Князева, Б. Волчек, Л. Шиманская. И впервые тогда в афише театра появилась драматургия А. Вампилова: легендарные спектакли «Прощание в июне» (реж. В. Рубанов) и «Утиная охота» (реж.

Д. Астрахан) с артистами Н. Озеровой и О. Гуциным. Директор М. Сафронов принял в труппу молодых актеров Н. Долиненко, Г. Хошабова, Г. и С. Беловых, Н. Озерову, С. Замараеву, А. Викулина, С. Гамова, В. Краева.

Янина Кадочникова отдала ТЮЗу 26 лет. Она пригласила ре-

жиссеров С. Лосева, А. Праудина, Г. Цхвираву. Каждый из них оставил заметный след в творчестве коллектива. Их спектакли прожили долгую жизнь и были любимы. В памяти зрителей работы С. Лосева «Приезжие» по В. Шукшину, «Сотворившая чудо» У. Гибсона. В этих спектаклях зрители видели актеров В. Поцелуева, С. Замараева, А. Кичигина, Е. Чадову и Н. Озерову. «Чайка» главного режиссера Г. Цхвиравы 17 лет украшала афишу. Актеры С. Замараева, В. Смирнов, В. Сизов, И. Белозеров, Г. Хошабов, М. Егошина, Л. Теплова, М. Гапченко играли этот спектакль всегда, как в премьеру. Имя режиссера А. Праудина как режиссера-постановщика, уже 34 года звучит в тюзовских программах. Его спектакли «Алиса в Зазеркалье», «Человек рассеянный», «Фифа с бантом», «Ля-бемоль», «Житие и страдания преподобной мученицы Февронии», «Дневник Анны К.» побывали на самых престижных фестивалях, где неоднократно получали призы. Но особая строка в творчестве Праудина и театра – это спектакль «Иуда Искариот» по Л. Андрееву. Спектакль был высоко оценен на Всероссийском фестивале детских театров в Москве. Его лауреаты – режиссер А. Праудин, художник А. Шубин, композитор А. Пантыкин, актеры

В. Кабалин (Иуда), В. Сизов (Христос). А. Шубин – теперь главный художник театра, заслуженный художник России, оформивший более 60 спектаклей. Знаменитый композитор А. Пантыкин и сейчас постоянно работает с театром.

У ТЮЗа появился свой фестиваль «Реальный театр», недавно он отметил 30-летие. Его организатор, вдохновитель и все эти годы директор – О. Лоевский.

...В 1990-е годы директор Я. Кадочникова буквально упростила Ю. Жигульского, хотя бы ненадолго, вновь возглавить ТЮЗ. Он согласился: театр-то все же – родной. За это время режиссер порадовал зрителей спектаклями «Маленький лорд Фаунтлерой» Ф. Бернетт, «Отец» («Последние» М. Горького), «Рюи Блаз» В. Гюго. Большим успехом пользовался «Маленький лорд» с народными артистами России Л. Ворожцовой и В. Нестеровым, заслуженными артистами России Н. Озеровой и И. Задереем. Это были эксклюзивные работы Мастерова, а для Озеровой и Задерея – их «лебединая песня»...

ТЮЗ помнит свои спектакли-долгожители. «Стойкий оловянный солдатик» за 14 лет прошел 180 раз. Уникальной «Каштанке» идет 19-й год, сыграно около 600 спектаклей. Не раз

менялись исполнители (кроме заслуженных артистов России Е. Демской и А. Викулина). Сейчас Каштанку играет Н. Кузнецова. Спектакль, получивший самую престижную отечественную театральную премию «Золотая Маска», показан почти в 20 странах мира и везде – с большим успехом. В апреле «Каштанку» ждут на Всемирном фестивале чеховской драматургии. «Стойкий оловянный солдатик» и «Каштанка» – постановки заслуженного деятеля искусств России В. Кокорина.

Не уходит из репертуара музыкальная сказка «Бременские музыканты» (режиссер – заслуженный деятель искусств РФ В. Рубанов), премьера которой состоялась в 2008 году, «повзрослевшая», но все так же любимая зрителями.

Кроме спектаклей-долгожителей в афише театра всегда пьесы великого русского драматурга А. Островского. Герои 12 его пьес выходили к рампе. Сейчас в репертуаре – «Без вины виноватые» (реж. Г. Дитятковский). В главной роли Кручининой – народная артистка России, лауреат премии «Золотая Маска» С. Замараева. В этом спектакле состоялся дебют артиста С. Тиморина в роли Незнамова.

Спектакль А. Праудина «Иуда Искариот»

Спектакль В. Кокорина «Каштанка»

Спектакль Г. Дитятковского «Без вины виноватые»

Спектакль Г. Лифанова «730 шагов»

В новое тысячелетие ТЮЗ вступил без... режиссеров и с новым директором С.Учайкиной (сейчас Светлана Николаевна – министр культуры Свердловской области), на плечи которой навалился еще и капитальный ремонт здания. В связи с этим появился проект «Театр у школьной доски». Это семь небольших спектаклей, среди которых «Песня о купце Калашникове» М. Лермонтова, «Барышня-крестьянка» А. Пушкина... Их показывали в школах города. Режиссером был актер О. Гетце. Не имея художественного руководства, ТЮЗ давал прекрасные премьеры, например, «Русалочка», поставленная приглашенным режиссером Р. Феодори. Уже пять лет этот спектакль с огромным успехом идет не только в Екатеринбурге, но и гастролирует.

Сегодняшняя афиша ТЮЗа предлагает новый вариант пьесы Гоголя «Ревизор» – спектакль «Э!..». Современное прочтение сделал наконец-то появившийся художест-

венный руководитель театра Г. Лифанов. Его знакомство с ТЮЗом началось пять лет назад, когда С. Учайкина предложила ему сделать постановку «Шли девчонки по войне» с молодыми артистами М. Викулиной, Д. Большаковой, О. Медведевой, А. Протасовой, С. Молочковым, П. Поздеевым. «Девчонки» идут с большим успехом. Г. Лифанов уже третий сезон – творческий лидер театра. За это время он поставил «Сказку о потерянном времени», «730 шагов», «Прощание в июне» (заслуженная

артистка Е. Демская, С. Тиморин, О. Медведева, М. Викулина, О. Зиновьева). Это второе рождение легендарного спектакля.

Афиша театра-юбиляра предлагает массу новых названий: «Тимур и его команда» (первая работа режиссера-постановщика П. Пронина), «Кот в сапогах» (реж.-хореограф С. Землянский), «Евгений Онегин» (реж. К. Кузнецова) и второе рождение «Вишневого сада» (реж. А. Праудин). В состав труппы влилась большая группа молодых актеров: А. Галкин, М. Колчанова, В. Гетце, Н. Куляшов, Д. Кондратенко, Т. Гангур.

Спектакль Р. Феодори «Русалочка»

В юбилейные дни – сразу две премьеры: «Собачье сердце» (пьеса к. Гашевой по мотивам повести М. Булгакова) и «Ужасные дети» О. Таракановой (по мотивам романа Ж. Кокто).

Любимому старейшему театру – 90! Екатеринбургский ТЮЗ во главе с директором Е. Умниковой полон сил и молодой энергии. Он верен себе. Он – в пути к столетию! В добрый час!

«Я еще благодарна вам за то, что вы вызвали во мне эти воспоминания о прошлом. В них много горького, но и в самой этой горечи есть приятное для меня!».

Из пьесы А.Н. Островского «Без вины виноватые».

Светлана ЗАМАРАЕВА в спектакле «Без вины виноватые»

Почти простые истории закулисья

Как удивительна жизнь! Порой простые незначительные встречи оказываются такими спасительными и необходимыми для понимания — как все-таки удивительна и замечательна наша жизнь! Слава Богу! Я смеюсь и плачу, когда вспоминаю эти пустячные истории, тех, кого помню с нежностью, с благодарностью, людей (и не только), которых уже нет в театре, но которые с честью несли свою службу нашему ТЮЗу. Эх, досадно, что не про всех успеваю здесь рассказать...

ВОЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Сейчас, когда в ТЮЗе все автоматизировано, трудно представить, что наш театр охранял... Урал. Пес. Да-да, на толстой цепи, с настоящей деревянной собачьей будкой, с металлической миской. Представляете, на служебном входе было написано «Осторожно, злая собака!» Это был огромный черный зверь. Его боялись все. Бывало, идешь мимо и думаешь: а что, если вдруг сегодня после ночи забыли сделать короткую цепочку? Своим собачьим чутьем Урал точно опреде-

лял, кто не в духе. Бежишь на репетицию в дурном настроении... пес в упор как взглянет, «очи обратит он внутрь души моей!» — и сразу вспоминаешь о правильном актерском самочувствии, о том, что не надо в театр приносить свое раздражение! Так что, все очень старались добреть! А? Каково? Вот это КПП (контрольно-пропускной пункт)!

УРОКИ БАБЫ ЗИНЫ

Внутри театра был Сад с множеством всяких растений. Здесь

были и настоящие пальмы, и диковинные деревья, и лианы. Когда твой актерский организм после безвылазных репетиций сигнализировал «SOS», очень спасительно было «выйти в Сад!». Возделывала его маленькая, худенькая пожилая женщина «цветочница Анюта». В скромненьком платочке, вязаных носочках, платьице, которое когда-то имело цвет. Всегда немногословная, тихонечко, со старанием и любовью делала то, что должна, и получалась такая красота! И вот окунешься в такую благодать,

и полетишь, по примеру бабы Зины «делать, что тебе должно, а будет, что будет». Как хорошо!

После реконструкции не стало Сада. Не стало в театре, за ненадобностью, и нашей садовницы. Как-то встретила ее недалеко от ТЮЗа. И опять получила урок: ни обид, ни жалоб, тихо и с грустью чеховской Раневской она была благодарна тому времени...

ФЕЯ МАЛИНИНА

Театр готовился к 55-летию. Персонально для каждого артиста шили платья и костюмы к торжеству. Художник по костюмам – легендарная Зоя Малинина. Волнительная подготовка, репетиции... Я пришла, когда уже остался один-единственный эскиз платья. Все уже разобрали! Зоя Александровна, как сказочная Фея, так прониклась непрактичностью и нерасторопностью молодой артистки, что с

любовью предложила сделать для меня другой эскиз, если этот не нравится! От такого почтения почему-то стало радостно, и я взяла то, что осталось, потом прикрепил к нему сверкающую королевскую цепочку через плечо, и мое платье оказалось самым красивым!

И вот недавно, поздравляя ветеранов сцены, встретила со своими старшими коллегами, вспоминали то да се, вспомнили и тот юбилей. Эмма Алексеевна Брашкина сказала по секрету, что ее платье в тот вечер было самым красивым! Таким же «секретом» поделились и другие артистки про свои платья! Ах, как же это прекрасно, что в то время, когда не было ни тканей, ни кружев, художник сумела с такой любовью сочинить наряды, что каждая чувствовала, что у нее самое красивое платье!

В платье от Зои Малининой

Художник Зоя МАЛИНИНА

ОБЕДЫ В ДУХЕ ОСТРОВСКОГО

Признаться, не люблю когда в артистических пахнет едой. Только запах лака, клея и обязательно французских духов! Но с нежностью вспоминаю ту пору, когда в нашей гримерке стоял дух бульонных куриных кубиков. В актерском буфете было дорого, подзаработать у нас не было времени, так как мы в ТЮЗе играли и репетировали с утра до ночи, старшее поколение никуда не приглашали, так как киностудия

уже закрылась, радио и телевидение тоже уходило от «театра». И вот народная артистка России Лариса Грибкова заваривала кубики. Это был целый неторопливый ритуал! Лариса Ивановна накрывала кастрюльку с бульоном, и пока он настаивался, начинала крошить в кормушку за окном хлебешек, зернышки, крупу для птиц, которые уже ждали угощения. А Лариса Ивановна их жалела: «ну, какие же у вас лапки тоненькие, какие вы худенькие... вам же так много сил нужно, чтобы летать и петь... кушайте, кушайте!». Всегда вспоминаю эти «званные обе-

*Актриса
Лариса
ГРИБКОВА*

ды» Грибковой на спектакле «Без вины виноватые». Там есть такой текст: «А ведь артисты народ необеспеченный; по-европейски сказать, пролетарии, а по-нашему, по-русски, птицы небесные: где посыпано крупки, там клюют, а где нет – голодают. Как же к ним не иметь сожаления?»

ЗАБАБУРИНСКИЕ КОВРЫ

Как правило, все знают, как надо играть артисту! И есть такие, которые особенно разбираются в этом тонком деле! У нас

*Завхоз
Валентина
ЗАБАБУРИНА*

в театре таким знатоком была завхоз Забабурина. Ни один строгий критик не мог сравниться с Валентиной Ивановной. Она называла вещи своими именами, без прикрас. Но профессию нашу очень уважала. Однажды я увидела, как завхоз тащит по коридору... ковер. Сама, без помощника. «Нестерову. Он теперь народный. Я только народным коврам стелю. Будешь народной – будет и у тебя ковер». Последние слова были сказаны с богатой интонацией Валентины Ивановны, так, что возможность и мне заслужить ковер однозначно ею исключалась, поэтому я просто любовалась этой «вещественной» любовью к своим старшим коллегам. А знаете, это было красиво! В этом жесте носить ковры было что-то по-Рогожински щедрое, трогательное, смешное и... по-настоящему театральное!

Получила я звание. Но ковра в примерной нет. Валентина Ивановна Забабурина уже давно ушла и из театра, и из жизни. А в таких делах разбиралась только она....

БИТЫЙ НЕВИТОГО ВЕЗЕТ

Чистота у нас в театре, ничего не скажешь! Работает такая замечательная команда молодых девушек. Они, как десант в одинаковых костюмчиках, моментально распределяются на сцене до и после спектакля и наводят шик и блеск...

...А тогда трудились у нас уборщик Александр с маменькой и дворник Коля. Оба инвалиды с детства. Трудились вдохновенно! Дядя Коля встречал всегда радостный, в шапке, как у почтальона Печкина, в тулупчике не по размеру, без рукавиц, с трудом передвигаясь на больных ногах, начинал разговор с пол-оборота. Он любил спорт. Вот только за-

была, то ли баскетбол, то ли волейбол. Был профессиональным болельщиком. Его знали и пропускали бесплатно на игры!

Я любила слушать дядю Колю, хотя иногда с трудом понимала его речь. Этот маленький дворник-болельщик так вдохновлял и укреплял своим жизнелюбием, своей простой радостью, что вот опять выпал снег – и у него есть работа, что он нужен!

Господи, как же стыдно нам быть несчастливymi...

*Директор Янина КАДОЧНИКОВА
в неизменной белой шляпке*

ДИРЕКТОР В БЕЛОЙ ШЛЯПКЕ!

Артисты пьют по таланту. И когда артисты пьют – это не только анекдоты, это – беда. Удобнее уволить..., но наш директор Янина Ивановна Кадочникова всех лечила, возила, договаривалась, платила и возвращала на сцену.

Было время, когда группа артистов очень много гастролировала. И где! Греция, Швеция, Германия, Швейцария... Конечно, все театры нам завидовали, как это: в такие трудные времена и такие шикарные гастроли! По этому поводу очень грустили тюзовские коллеги, которые не были заняты в том спектакле. Наша Янина Ивановна, которой так хотелось, чтобы всем было хорошо, после триумфального возвращения из Германии сказала на собрании трогательную речь: «Я поговорю с Анатолием Аркадьевичем (ре-

жиссером Праудиным), чтобы он теперь ввел на роли других артистов, чтобы все в театре смогли съездить за границу!»

Янина Ивановна обязательно лично, с роскошным букетом цветов, всегда присутствовала на премьерах, где были заняты ее артисты: в Камерном, в Доме актера, в филармонии – и поздравляла своих тюзовцев.

...На торжестве по случаю очередного юбилея театра вся труппа была на сцене в бальных нарядах. И наш директор с нами в красивом кринолине! А на фестивалях – в своей знаменитой белой шляпке... Это же Театр!

Реквизитор Нина ПАВЛОВА

РЕКВИЗИТОР

Подготовка к выходу на сцену очень важна для артиста. Обязательно должна быть атмосфера сосредоточенности. Здесь важно все: как приносят костюмы, как и о чем разговаривают в коридоре, как раскладывают реквизит. Помню время, когда непозволительно было даже приглашать артиста к телефону и передавать письма перед спектаклем! В старину говорили: «он умеет выпустить актера на сцену!». Понимаете, выход на сцену – дело не такое уж нарядное, порой, ну просто страшно! И здесь неправдоподобные, лицемерные словечки не годятся, только искренние! Это душой понимала наш реквизитор Нина Михайловна

Павлова. Она честно любила Театр! Потому и получалось у нее найти хорошие, важные и очень простые слова, и так «выпустить» артиста на сцену! И потом за кулисами смотреть и переживать, и потом цитировать роли, и потом, из давно уже снятого с репертуара дорогого твоему сердцу спектакля хранить реквизит, как реликвию, как драгоценность...

Отыграв премьеру, я сидела, не двигаясь, за гримерным столиком. Было все плохо. Все. Нина Михайловна зашла собирать реквизит... «Ты что расстроилась? Да не переживай! Спектакль длинный, ставить будут редко, а в охотку, знаешь, как хорошо пойдет!»

Милая, добрая, дорогая Нина Михайловна, как мне Вас всегда будет не хватать...

ВЫРЕЗ НЕПРЕМЕННО «ЛОДОЧКОЙ»

Ах, эти сборы в Москву! Папа мне всегда говорил: «Москва царей видела!» Оно так, но платье шить надо! Моя модистка переехала в другой город, в пошивочном театре — зашились, выпуск спектакля, им вообще не до меня, а больше-то никого и не знаю, да не каждому доверишь шить платье на «Золотую Маску»! Эх, если бы сейчас работали в театре мои любимые швеи «мы с Тamarой ходим парой» — Тамара Ильинична Коковина и Людмила Константиновна Солохина, они бы мне сладили наряд вне очереди! И вот, как в поле воин, с итальянским жаккардовым отрезом, не знаю — куда мне с

ним? Захожу тихонечко в наш цех... все, не поднимая головы, рвут и мечут. А мне отступить некуда — Москва, Большой театр! Начальник пошивочного Светлана Очеповская молча выслушала, подумала, посмотрела мою ткань, потом поглядела на гору недошитых костюмов, потом спросила коллег, они тоже осмотрели недошитую гору, помолчали...

А потом все началось! Светлана со своими швеями, казалось, не просто платье артистке шили, а выполняли высокую миссию — «собирали Дуньку в Европу»! Они шили его из сокровенной мечты, той, что в любимых фильмах, из грез о необыкновенном счастье, из непреодолимого желания, чтобы в этой сказке был хороший конец! С таким старанием и трепетом всем цехом обсуждались длина рукава, глубина каждой складки. И вот я уже стояла в почти готовом платье на столе, и предложила сделать последний штрих — другой вырез. Очеповская, сложив руки на груди, твердо сказала: «Не дам!».

В том самом платье с вырезом лодочкой

Тогда я поняла — платье получилось!

Большой театр! Боже, какая сцена! Ах, как бы мое платье смотрелось на этой сцене! Ммм, жалко, если никто не увидит... Все равно мне было радостно и спокойно, как в Ноевом ковчеге: красивом, удобном, надежном, благословенном... Вдруг назвали мое имя, а в голове мелькнуло «Ух ты, все-таки я иду в нем на эту сцену! И наш пошивочный увидит по телевизору!». И все швеи смотрели! И Светлана была рада, что вырез именно «лодочкой»! И я была счастлива, по-настоящему, как в сказке!

Дорогие мои, спасибо!

ЗА ТАИНСТВЕННОЙ ДВЕРЬЮ

Однажды я обнаружила в театре неизвестную мне дверь. Приоткрыв ее и сунув туда нос, увидела маленькую комнатку без окон и женщину в очень толстых очках, которая сидела над стопкой папок с газетными вырезками. Это был музей театра и его хранительница Мария Андреевна Гейн. С таким слабым зрением, с аллергией на книжную пыль, в еле освещенной, непроветриваемой комнатке! Как же так? «Ну, что делать, пока нет места для музея...» — ответила она и принялась увлеченно мне рассказывать о том, как служили, что играли, какие были судьбы! Показывала фотографии наших дорогих «стариков», когда они были молодыми: Игоря Михайловича Белозерова, Павла Алексеевича Федосеева, Виктории Алексеевны Сухоросовой, Игоря Дмитриевича Задереева,

Хранительница музея Мария ГЕЙН

Подруги-портнихи Людмила СОЛОХИНА и Тамара КОКОВИНА и автор материала

Режиссер и актер Юрий ЖИГУЛЬСКИЙ

Актер Игорь БЕЛОЗЕРОВ

Актер Павел ФЕДОСЕЕВ

Юрия Ефимовича Жигульского и нашего уважаемого завтруппой Василия Харитоновича Пьянкова... Какие все юные, красивые, какие роли играли! Как же сладостно было, усмиряя свою юношескую гордыню, осознавать, что этот театр все-таки не с тебя начинался...

В перерывах между репетициями я не раз потом открывала эту таинственную дверь. Удивительная Мария Андреевна почти на ощупь находила нужную папку с архивом, и так пронзительно, и с таким неподражаемым юмором начинала истории про то, как было в ТЮЗе раньше... Пространство этой маленькой тусклой комнатки уже не имело значения, оно расширилось до неимоверных размеров на много-много лет...

Жизнь циклична, и сегодня происходят не менее чудесные истории, живут и трудятся не менее удивительные Божьи люди, которыми не устаю любоваться и восхищаться. А ведь еще столько историй о творческой жизни: репетиции, роли, артисты, гастроли, режиссеры, зрители... Но это уже – к следующему юбилею! А сейчас, оглянувшись назад, перебрав нажитое, так хочется сохранить все самое светлое, радостное и двигаться дальше!

Актриса Виктория СУХОРОСОВА

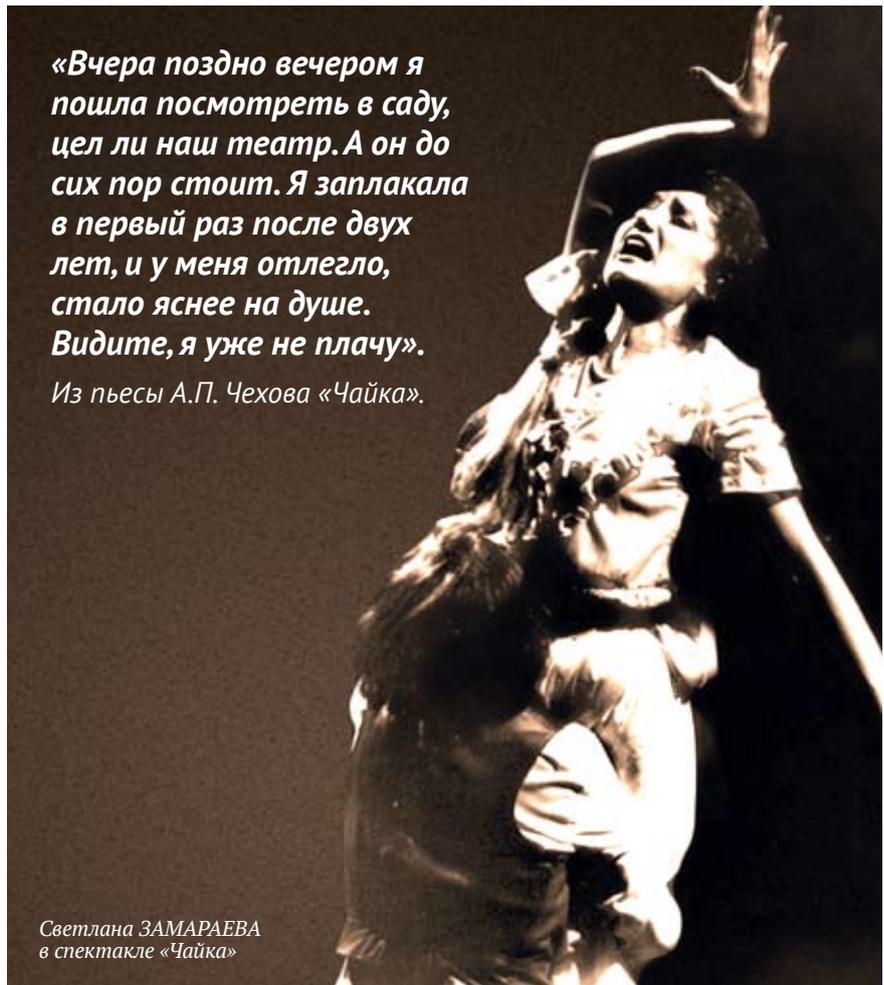
Актер Игорь ЗАДЕРЕЙ

Зав. труппой Василий ПЬЯНКОВ

«Вчера поздно вечером я пошла посмотреть в саду, цел ли наш театр. А он до сих пор стоит. Я заплакала в первый раз после двух лет, и у меня отлегло, стало яснее на душе. Видите, я уже не плачу».

Из пьесы А.П. Чехова «Чайка».

Светлана ЗАМАРАЕВА в спектакле «Чайка»

Дуэт. Трио. Будет ли квартет?

В Екатеринбургском театре юного зрителя десятилетиями работают актерские династии и пары. Иногда под одной фамилией и в жизни, и на сцене, иногда — у каждого своя. Вот как у супругов Олега Гетце и Алеси Маас. Об этой паре в коллективе все говорят: очень порядочные, интеллигентные люди. Отзывчивы, добры, внимательны не только друг к другу, но и к коллегам. В помощи или совете никогда не откажут. Очень принципиальные. И очень талантливые актеры.

Маас и Гетце плотно задействованы в репертуаре театра. Олег еще преподает в Екатеринбургском театральном институте. Алеся занята сыном-школьником, их Клим — третьеклассник. Казалось бы, уже большой, но живут далеко от школы, и родители всегда его провожают и встречают. «Лучше охранять, чем волноваться», — говорят супруги. В общем, день расписан по минутам, но, все же, артисты «выкроили» время для беседы.

— **Нынешний сезон в ТЮЗе юбилейный. Кажется, Олег, и у вас личный юбилей?**

— Если считать сезоны, то да. Уже 25 лет как я — актер театра. Даже не верится. Время летит быстрее звука! Кроме моего юбилея, у нас общий с Алесей — «розовую» свадьбу (10 лет) отметили.

— **Когда-то, вы, Олег, говорили, что не сразу поняли, почему привлекла сцена? В роду не было людей искусства...**

— Все началось в школе. Мы жили в Караганде. Там я окончил школу, где выступал «чтецом» и очень любил стихи «разыгрывать». Вот после школы и уехал в Екатеринбург, поступил в театральный институт. И — случилось! — я актер Екатеринбургского ТЮЗа.

Олег ГЕТЦЕ — Катурия Катурия, Алеся МААС — Девочка («Человек-подушка»)

Дебютировал Олег в роли принца в «Снежной королеве», которого сразу полюбили зрители-школьники. А студенчество, молодежь актера заметили и запомнили Гетце в спектаклях «Облом-off» (Аркадий), «Фифа с бантом» (Прохожий), «Дневник Анны К» (Вронский). А как он был счастлив, получив ввод на роль Треплева в давно идущей «Чайке»! С той поры много лет прошло, но все эти герои в памяти актера.

— **Алеся, вы тоже «неожиданно» стали актрисой?**

— В детстве я видела себя на эстраде, певицей. Наверное, потому, что моя мама мечтала выступить на эстраде, но у нее

не получилось, и она надеялась, что ее мечту осуществит дочка. Я занималась в детской эстрадной студии, даже ездила с ней на гастроли. Кроме пения, училась игре на фортепиано и успешно окончила музыкальное училище. Моя семья надеялась, что я стану певицей, но не случилось. Оказалась в Екатеринбургском театральном институте на курсе у Вячеслава Белоусова.

Когда Алеся училась, ей «выпал счастливый билет». В театре юного зрителя начались репетиции спектакля «Маленький лорд Фаунтлерой» (вторая редакция, новые исполнители). Режиссер-постановщик Юрий Жигульский искал травести на роль главного героя Седрика Эррола. И кто-то подсказал режиссеру, чтобы он сходил в институт к Белоусову: «У него есть девчонка, которая подойдет». Подошла! С этого удивительного дебюта и начала путь на сцене актриса Алеся Маас. И вот подходит 20-летие ее творчества. Теперь у Алеси богатый репертуар. После Седрика появилась хорошенькая Редисочка («Приключения Чиполлино»), потом выдумщица, озорная непоседа Пеппи. Спектакль «Пеппи» — настоящий мюзикл, где актриса и поет, и танцует. В спектакле «Серая шейка» она играет главную героиню, трогательно и душевно.

— Каждая роль — с полной отдачей. Мне запомнился ваш Шурик из «Матроса Чижика». Вначале это капризный, избалованный мальчишка. А потом из барчонка превращается в душевного человечка с щедрой душой и умением понять других. Очень интересный образ, убедительно сыграно взросление. В этом спектакле вы играете вместе с Олегом. Он — капитан, аристократ Василий Михайлович Лузгин. Глава семейства, отец. Трудно работать такой парой на сцене, ведь вы супруги?

Алеся на секунду задумалась, в разговор включился Олег.

— Знаете, как только мы заходим в театр, на репетицию или на спектакль, мы — просто артисты, для которых существуют только сцена и роль.

— А часто встречаетесь в спектаклях?

— В текущем репертуаре это «Золушка»: Олег — Король, я — Красная шапочка; «Вишневый сад»: Олег — Петя Трофимов, я — Варя.

Называя эти последние совместные работы, Алеся с какой-то особой интонацией сказала «Вишневый сад» и объяснила:

— Для меня этот спектакль — подарок в юбилейном году ТЮЗа. Встретиться с Чеховым — для любого артиста мечта. Ра-

Алеся МААС — Серая шейка («Серая шейка»)

Спектакль Ю. Жигульского «Матрос Чижик». Олег ГЕТЦЕ — капитан Лузгин, Алеся МААС — Шурка Лузгин

ботать с режиссером Праудиным — тоже мечта. Анатолий Аркадьевич — режиссер от Бога, талантливый и умный, тонко понимающий артистов. У него глубокое и своеобразное понимание драматургии. Он всегда предлагает актерам рассказать, как они сами понимают героя или героиню. Побуждает скрупулезно работать над образом. Замечания тактичные, умные, точные. Боже, как я мечтала о Варе! Наш «Вишневый сад» не все принимают. Администрация вздыхает: «Плохо идут зрители». Пусть так, но я уверена, тем, кто посмотрел спектакль, есть, о чем поразмышлять. Я раньше так завидовала Олегу, что он работал с Праудиным. Наконец, и мне посчастливилось.

— И я рад, что у меня появился Петя Трофимов, — продолжает Олег. — В Екатеринбургском театральном я учился у замечательных мастеров-режиссеров Семена Лосева и Анатолия Праудина, которые стремились воспитать актера разносторонне развитым, интеллигентным и

главное — любящим свою профессию. И моя теплая встреча с Анатолием Аркадьевичем — настоящий подарок. А что «Сад» не все зрители принимают, и хорошо! Значит, спектакль «цепляет», хочется разобраться и понять.

— Олег, Алеся, в последних премьерах ТЮЗа, кроме «Вишневого», вы заняты?

— Я еще не «повзрослела», — смеется Алеся. — Премьеры для школьников — мои: «Кот в сапогах», «Сказка о потерянном времени» (пятиклассница и Ольга

Капитоновна), «Тимур и его команда» (Молочница, маленькая девочка, собака Рита)... Кроме этого, играю старый репертуар и вечерний спектакль «Стеклозверинец» (Лаура). Рада, что востребована.

— У меня, — говорит Олег, — большая работа была в спектакле «730 шагов» (по мотивам романа Достоевского «Преступление и наказание»). Порфирий Петрович. Роль интересная, сложная. С Достоевским встречаться нужно, полезно. Еще был срочный ввод в «Евгений Онегин», играл отца Лариных, волновался очень.

Олег ГЕТЦЕ — Иван Иванович («Каштанка»)

Первое выступление, да еще в Москве (гастроли). Говорят, все удачно прошло. Сейчас тайм-аут. Сколько продлится? Не от меня зависит.

— **Было время, когда в программе можно было прочесть: режиссер-постановщик — заслуженный артист России Олег Гетце. Сейчас таких фраз не встречаю. Охладели?**

— Еще в институте обрел интерес к профессии режиссера. Первой моей постановкой в ТЮЗе был спектакль «Дембельский поезд», затем «С тобой все кончено навсегда», «День рождения Снегурочки», цикл постановок по произведениям Лермонтова, Пушкина, Шукшина, Бажова — проект «У школьной доски».

— **С кем предпочитаете работать: с молодежью, которая только-только переступила порог театра, или с профессионалами? У вас есть «своя команда»?**

— Конечно, режиссеру всегда проще работать с профессионалами. А вообще интересно работать с актерами, которые становятся творцами вместе с тобой. Мнение свое у актера должно существовать, но режиссер-постановщик должен быть главным. Тогда и получается спектакль. А насчет команды: всегда работаю с Еленой Стражниковой, Дмитрием Михайловым.

— **Ваши работы постановщика были не только замечены, но и высоко оценены. Не хотелось стать постоянным режиссером?**

— Да, как режиссер я получил премию губернатора Свердловской области за «Дембельский поезд». У спектакля «Человек-подушка» премия «Эха Москвы». Но режиссером, как и актером, надо родиться. Я — актер, и очень этим доволен. А если в те-

Из домашних фото. Клим: уже в образе...

атре предложат опять поставить спектакль, с удовольствием сделаю. Есть материал. Опыта стало побольше, ведь я преподаю в ЕГТИ, где ставлю спектакли со студентами. Кто ходит в учебный театр института, тот мог видеть спектакли «Конек-горбунок», «Доктор Айболит», «Двенадцатая ночь», «Чайка», отрывок из «Идиота». Сейчас готовлю его продолжение.

— **У вас растет сын Клим. Вы постоянно заняты в театре, а когда дома занимаетесь?**

Вся семья

— *(Улыбаясь, отвечают почти дуэтом).* Кто свободен, тот и на хозяйстве. Конечно же, больше хлопот у Алеся. Клим занимается спортивной гимнастикой, шахматами. Высшая радость у сына, когда он обыгрывает папу в шахматы. Стремимся все дома говорить по-немецки (гимназия № 37, где учится Клим, с углубленным изучением

немецкого языка). И обязательны уроки музыки (фортепьяно). Ответственная за них — Алеся.

— **Олег, в труппе появился новичок — Владислав Гетце. Ваш однофамилец?**

— Нет, это мой старший сын (от первого брака), которого я так же люблю, как и Клим. Они — братья, настоящие друзья. Даже когда расстался с первой женой, актрисой нашего театра Мариной Егошиной, то внимание сыну уделял постоянно и откликался на любую просьбу, оказывал помощь. Алеся всегда это поддерживала и поддерживает. Владислав всегда с нами, на любом семейном празднике. Безмерно рад, что он выдержал сложный кастинг (в театре проходил отбор среди студентов), и теперь артист Екатеринбургского ТЮЗа. Уже сыграл свою первую премьеру «Тимур и его команда», где он — Мишка Квакин. Теперь у нас в ТЮЗе не актерский дуэт, а актерское трио. Посмотрим, кем станет Клим, время покажет...

Шоу мыльных пузырей

Новый спектакль в постановке Николая Коляды – «Барбетт одевается» – про отношения действительности и фантазии. Все полтора часа действия (спектакль идет в малом зале «Коляда-театра») на сцене искусно надуваются мыльные пузыри. Они движутся, радужно переливаются, сверкают, притягивают взгляд. Легкость, прозрачность, перетекание формы, гибкость. Вот она, красота!

А теперь – жизнь. Серые будни. Скучные заботы о хлебе насущном. Да еще жена беременна. Вечно ссорится со свекровью, выясняют, кто из них главный и на него (героя пьесы) большее влияние имеет. А он между двумя женщинами. Нет уж, лучше в интернет уйти...

Игорь (Константин Итунин, Денис Тураханов) занимается дизайном сайтов, и однажды наткнулся на образ Барбетта. Всю ночь о нем думал, не мог забыть. «Я впервые столкнулся с совершенством». Прекрасный образ вытеснил из его сознания реальных людей.

Как любая постановка Николая Коляды, очередной спектакль подмечает актуальную тенденцию, на сей раз касающуюся «мышления современности»: потерявшегося, заблудившегося между реальностью и виртуальностью. В основе постановки – пьеса Марии Малухиной, получившая несколько премий, в том числе первую премию международного конкурса драматургов «Евразия».

Барбетт – герой прошлого века. В истории он, вообще-то, – раздевается.

«На сцене на фоне черного бархатного занавеса появилась молодая женщина в серебристо-золотом парике, в кружев-

Игорь – Денис ТУРАХАНОВ и Жан Кокто – Олег ЯГОДИН

ном платье, богато расшитом серебром. Она грациозно раздевалась на диване, покрытом дорогими восточными коврами. Когда женщина встала, она была почти полностью обнажена, на ней не было никакой одежды,

за исключением драгоценных камней на груди и животе. Она начала ходить по низко натянутому канату. Ее зеленые глаза сверкали. Она обходилась без шеста, и ее тонкое, нервное тело изгибалось, проделывая различные трюки. Невольно весь зал затаил дыхание... Затем Барбетта прыгнула на сцену и сорвала парик, показав всем свою костлявую голову акробата. Публика была ошеломлена. Иллюзия была разрушена внезапной

Девушка-урист – Ксения КОПАНУЛИНА

жестокостью этого действия». Так в 20-е годы XX-го века современники описывали выступления Барбетта-Барбетты.

Самая прекрасная женщина вдруг оказалась мужчиной. Розыгрыш. Все не так, как кажется. Красивое превращается в фарс, обманку, замануху. Но зрителям еще больше хотелось смотреть на эту иллюзию красоты. Даже осознавая, что это — коллективная галлюцинация. Идеальная красота в качестве демона-соблазнителя.

История Барбетт уникальна. Циркач, начавший карьеру канатоходца, однажды заменил заболевшую гимнастку и так успешно разыграл публику, что женская роль прочно приросла к нему. Кстати, именно этот человек был консультантом по вживанию в женскую психологию героев знаменитого фильма «В джазе только девушки».

Екатеринбургский спектакль наполнен до предела символами иллюзорности происходящего. Пузыри, пена, огонь на ладонях, который не обжигает, дым, застилающий глаза. Цирк, да и только.

А еще за каждым действующим лицом, за каждым персонажем стоит кто-то невидимый и дергает за ниточки. Задавая движение рукам, телам и мыслям. В этой «потусторонней» толпе и поэт Жан Кокто, «воображаемый друг» (в исполнении заслуженного артиста России Олега Ягодина), и сам Барбетт, он же ангел, цветок, птица (Никита Бондаренко, Иван Федчишин). Другие мнимые фигуры, которые обосновались в нашем подсознании и руководят нами. У каждого своя жизнь, в том числе и воображаемая. И постоянно происходит невидимое пересечение реального и ирреального,

и второе вполне ощутимо и материально воздействует на первое, определяя желания и даже поступки. Игры разума, принявшие планетарный масштаб.

В чем проблема-то? Мир такой, какой он есть, принимай.

Проблема в том, что в реальной жизни хочется достичь нереальной красоты, гармонии, идеала. Из этого конфликта и рождается столь распространенное сегодня бегство от действительности.

Сцена из спектакля

Впрочем, главный герой делает правильный выбор, который перед премьерой для зрителей прямым текстом озвучил Николай Владимирович Коляда. И лучше не скажешь. Поэтому цитирую Мастера и присоединяюсь к нему:

«Спектакль о том, что каждый человек ищет красоту и не понимает, что красота — в обыденности. Мир кажется пошлым, гадким, а он — прекрасен!».

Девушка-узирист — Анастасия ПАНКОВА и Жан Кокто — Олег ЯГОДИН

Многоголосый монолог #яубилцаря

Драматург Олег Богаев в прошлом году написал пьесу, текст которой – исследование, допрос, провокация. Множество голосов жителей Екатеринбурга 1918 года собралось в кровавом хоре равнодушных, поющих на следовательском допросе зауспокойную. Протоколы допросов лиц всех мастей и сословий рассказывают невидимым следователям о последних днях царской семьи, о городе, удивительно готовом в те дни к смерти.

... **Н**есколько лет назад в сувенирных лавках Екатеринбурга можно было встретить незатейливую памятную монетку «На удачу!» с профилем Николая II на аверсе. На реверсе красовался Храма-на-Крови. Смерть стала брендом места, обесценилась до заметки в путеводителе, превратилась в копеечный сувенир для случайного туриста-обывателя. И ведь не сказать, что столице Урала больше похвастаться нечем. Но будничное «это там, где последнего русского царя убили» все же стало устойчивым маркером, определяющим положение города на исторической карте мира...

Первая публичная читка пьесы «Я убил Царя» прилась на «Ночь искусств»-2019 и состоялась в Камерном театре, чуть позже оживить текст попробовали участники инклюзивного театра-студии «Ora». Город начал откликаться на жесткое богаевское послание. В феврале 2020-го зрители увидели в екатеринбургском Доме актера сценическую версию «цареубийственной» пьесы в авторской режиссуре.

В отличие от предыдущих многолюдных читок, в этой новой постановке с текстом сражался только один человек. Заслуженный артист России,

*Герман ВАРФОЛОМЕЕВ
говорит здесь за каждого*

актер Екатеринбургского театра кукол Герман Варфоломеев помог «высказаться» комиссарам, гимназистам, аптекарям, поломойкам, репортерам, офицерам... Убийцам. В силу специфики профессии актер-кукольнику в течение одного спектакля часто приходится работать с несколькими персонажами разного возраста или пола, порой давая жизнь даже нечеловеческим существам, сущностям. Эта удивительная способность к быстрому перевоплощению во что угодно из чего угодно дала возможность Варфоломееву показать зрителям портреты тех, кто мог-хо-

тел-убил царскую семью. Даже у придворного некогда, а потом брошенного пса тут есть право голоса.

Помогал артисту на сцене только лидер молодой панк-группы «Мистерика» Андрей Богаев, частично взявший на себя саунд. Живое панковское исполнение знаменитого «Свердловского вальса» Евгения Родыгина в самом начале спектакля моментально создало атмосферу напряжения, дискомфорта, подготавливая зрителей к часовому разговору о неприятном, грязном, до тошноты отталкивающем. На протяжении всего действия Андрей

Фрагмент видеоряда

Свершилось...

то аккомпанирует артисту, то выступает в роли молчаливого собеседника, свидетеля или же неназванного участника.

Сама пьеса вполне соответствует панковской интонации. Олег Богаев обращается к эстетике безобразного, тленного. Он максимально деромантизирует сусальный миф, показывая не только ужасы убийства как процесса, но и косвенно обращая внимание на то ужасное, к чему пришла страна. Как автор, он выбирает безоценочную «ноль-позицию», давая зрителям возможность самим давать оценки происходящему. Изошренные издевательства, замывание окровавленных полов, расчленение трупов сопрягаются в тексте с разрухой, распадом и разложением человеческого в человеке.

Все персонажи богаевской пьесы в исполнении Варфоломеева охвачены безумием, превращающим человека в ту тварь, которая не дрожащая, но право имеющая. На все. В этой изматывающей практике существования в многоголосом монологе актер выступает отважным проводником, явным режиссерским соавтором. На сцене изменчивый образ, завораживающий, пугающий своей неуловимостью, как в самом страшном сне. То, что убило Царя, говорит на разные голоса, являет разные личины, концентрируется в одном теле и не имеет имени. Создается впечатление массового помешательства, дошедшего до той степени, когда любое робкое проявление нормы выглядит как глупость, слабость или аномалия.

Богаев-режиссер рассказывает историю коллективного «Я» без царя в голове. С равной степенью увлеченности он работает и с мифом, и с документом.

Создавая предельно реалистичное пространство, дополняет звучание каждого голоса-персонажа видеорядом с вещдоками, видами города, интерьерами Ипатьевского дома, лицами того времени. Он ловко запутывает следы, переплетая факты и вымыслы, погружая зрителя в вяз-

Один из многих голосов монолога

кий кипучий сюр, в котором смерть легко соседствует с будничной болтовней: «Жалко царя?» «Ой, я не знаю. Вы лучше про жалованье там спросите, когда нам дадут. А про царей... Жалко б было, наверно, если б соседями были, а так... Они для меня как буквы в газете».

После спектакля. В центре — драматург Олег БОГАЕВ

Заводя зрителей все дальше и дальше в глубины бытовой и сверхчеловеческой жестокости, спектакль подводит каждого к встрече со своим внутренним #яубилцаря. А уж что и как говорить на допросе перед невидимым следователем — дело личной ответственности и совести.

Андрей БОГАЕВ в спектакле — создатель саундтрека

Сцена из спектакля

«Я люблю тебя, театр»

Вам нравилась песня «Я люблю тебя, жизнь...»? Мне она всегда казалась пафосной, искусственно-парадной. До тех пор, пока я не услышала ее в одной из премьер сезона каменск-уральского театра «Драма Номер Три». Молодая актриса Татьяна Васильева сумела «услышать» и представить песню совсем по-другому – и это было «как горла перехват, когда его волнение сдавит». Весь же спектакль «Финал. Дядя Ваня» стал по сути признанием в любви, правда, не жизни в собственном смысле – театру. Но через него, и жизни, конечно, тоже.

Жанр спектакля обозначен как «пространство игры с Антоном Чеховым». Придумал его режиссер Александр Вахов, ставший в этом сезоне штатным в «Драме Номер Три». Но очевидно, что сочинялось жанровое определение, так сказать, в процессе, всеми участниками вместе. Спектакль – сумасшедший. В том смысле, что он из тех, которые ставят под сомнение, под вопрос или, как принято сейчас говорить, деконструируют самые основы наших представлений о том, что должно твориться на сцене, какая атмосфера должна царить в театральном зале, и, главное, какие должны быть в театре отношения между актерами и зрителями. Поскольку демиургами происходящего здесь выступают зрители. Расскажу только о том, как организован

процесс создания каждый раз разного, конечно, спектакля, как театру удастся спровоцировать зрителя на совсем неожиданную роль, на которую, надо сказать, публика «ведется» с большим энтузиазмом.

Начинается все, действительно, с финальной сцены знаменитой чеховской пьесы. На почти пустом пространстве – может быть, только с парой стульев – располагаются участники, а на фронтальной стене-экране

Распределение ролей перед новым вариантом

высвечиваются слова: «Осенний вечер. Тишина». И идет, как будто продолжается, действие. Отъезд Астрова (Максим Цыганков), его прощание со старой няней Мариной (Нина Бузинская), скучные бухгалтерские расчеты дяди Вани (Алексей Калистратов), и, конечно, Соня (Татьяна Васильева) с тихими восклицаниями «Что же делать? Надо жить!», с монологом про «небо в алмазах». Все течет неторопливо, с выдержанными паузами, с переливами гитары сидящего в глубине Телегина (Сергей Юсу-

Общий танец

Няня — Нина БУЗИНСКАЯ

пов). Неподалеку от него, спиной к зрителям сидит еще один бессловесный персонаж (как мы вскоре узнаем — Мария Васильевна, мать дяди Ваня). После появившихся на экране слов «Занавес медленно опускается», этот персонаж выходит на авансцену и оказывается... режиссером спектакля.

Александр Вахов здоровается, представляется зрителям. Рассказывает, как родился замысел этого спектакля и объясняет в общем виде суть этой игры. Зрители будут руководить

ходом действия при помощи лазерных лучей — брелок каждый из них получил на входе в зал. Но прежде чем это произойдет, и письменно на экране, и в то же самое время устно (воспроизводит электронный чтец) возникает совсем краткий пересказ содержания всей пьесы, завершающийся полным текстом финальной сцены. Только после этого режиссер приглашает нас настроиться, погрузиться в атмосферу осени, дворянской усадьбы. В темноте мы слышим мычащих коров, блеющих овец, цокающих копытами лошадей, которые затем проступают и на экране. Наконец, высвечивается название «ФИНАЛ. ДЯДЯ ВАНЯ» и начинается... аукцион.

Лотами выступают возможные варианты спектакля, и выбирается тот, что набрал большее количество голосов — красных лазерных точек на экране. Ну, и теперь самое интересное — какие же нам представлены варианты?

Прежде всего, конечно, распределение ролей. На экране — шесть колонок по числу персонажей. Ведущий, оговариваясь, что он (единственная константа) будет всегда бессловесной

Максим ЦЫГАНКОВ и Александр ВАХОВ

Марией Васильевной, вызывает последовательно каждого артиста, представляет его зрителям и предлагает назначить его на одну из ролей (возраст и пол значения не имеют). И вот видим, что у Алексея Калистратова, например, больше всего красных точек в колонке няни Марины, а у Татьяны Васильевой — дяди Вани... Таким же образом выбираем из трех вариантов стиль одежды участников: костюмы персонажей, повседневная одежда, цветные легинсы. Следующий лот: что выпьет Астров

Алексей КАЛИСТРАТОВ и Татьяна ВАСИЛЬЕВА в классическом варианте финала «Дяди Вани»

перед уходом. Это будет вода? Водка? Откажется? Даже как поцелует Астров няню на прощание, подлежит выбору: в лоб, или в губы, или в большой палец? И еще, и еще... Долго ли будет зевать няня Марина, что сыграет на гитаре Телегин (варианты настроения), чем будет занята Мария Васильевна (читает книгу/уснула/умерла), как Соня прочитает свой финальный монолог (с надеждой/обреченно/без слов)?... В последнем лоте — чем закончится отрывок? — предлагается выбор между коллективным танцем и общей песней, в любом случае есть дополнительные варианты того и другого.

После этой напряженной работы зрителю предлагают «выдохнуть» на оптимистичной известной песенке «Этот мир придуман не нами», которую все участники поют так, что и вправду становится легко и весело. Ну а затем начинается!

Хохот в зале стоит почти непрерывный. В самом деле, надо видеть, как происходит, например, целование большого пальца и как няня Марина-Калистратов «проносит» этот поцелованный палец через весь отрывок. Отдельный гэг — ня-

нино звание в течение назначенной зрителями минуты. По воле публики, Соня-Цыганков умудряется без слов произносить свой монолог, а дядя Ваня-Васильева при этом заходится от хохота. А какие пируэты с невероятной растяжкой вытворяет во время коллективного танца одна из старейшин театра Нина Бузинская!..

После окончания данной версии на экране обозначается следующий этап: ваши дальнейшие действия? Предлагаются два варианта: сыграть еще раз или выйти на финал с поклонами. После выбранной «второй игры» предлагаются уже три варианта: сыграть еще раз, или показать все песни и танцы, или финал с поклонами. Фрагмент «песни/танцы», который на моем спектакле был выбран единогласно — отдельный бонус! И дело даже не в том, как музыкальны и пластичны все артисты (хотя и в этом тоже!). Дело в том, что получаешь то, что можно получить только в этом искусстве — невероятный заряд радости, энергии, жизни, наконец. Кстати, песня «Я люблю тебя, жизнь...», с которой начался этот рассказ о спектакле, — неожиданно-серьезная и самая, пожалуй, пронзительная здесь.

В финале «пространства игры» режиссер-ведущий, тоже активно, хоть и бессловесно, участвующий во всех акциях спектакля, предлагает подвести итоги. А я, всматриваясь в мультимедийно множющийся на моих глазах крупный портрет мудро глядящего на нас Чехова, испытываю нежную благодарность за те чувства и состояния, которые опять подарил мне театр.

Заслуженная орация

Спектакль, «неудобный» зрителям

В гримерке «Маленького театра» после премьеры тишина. Артистки Анна Каратаева и Екатерина Колотыгина молча сидят за столом. Обе опустошенные, выгоревшие... «Это сложный спектакль, — поясняет режиссер Татьяна Захарова. — Тема уж очень болезненная...».

В последние дни февраля в Нижнетагильском «Маленьком театре» прошла премьера спектакля «Жить» по пьесе Людмилы Петрушевской «Изолированный бокс». Действие длится всего пятьдесят минут, но этого времени достаточно, чтобы довести зрителя до слез. Тяжело смотреть, рассуждать и даже просто думать о том, что происходит на сцене.

...Застланные белоснежным бельем кровати. Две женщины — без имен. У них разные судьбы и жизненный опыт. У каждой свои переживания, о которых они кричат, перебивая друг друга... Но сейчас обеих связывает страшный диагноз — онкология. На пятьдесят минут творческая команда театра погружает зрителя в больничную палату, «заканчивающую», как называет ее одна из героинь спектакля.

— Та, до тебя, тоже все «выздоровливала». До сего утра. Теперь увезли с полотенцем на глазах! — кричит она своей новоиспеченной соседке.

Бросает в дрожь. И даже хочется убежать из зала...

— Мы отстраняемся в жизни от таких проблем, — говорит Татьяна Захарова. — Потому что они болезненные, и лучше о них не знать. Я хочу, чтобы этот спектакль был неудобен зрителям. Вообще-то, здесь речь не о том, как ужасно, когда ты фатально болен. Мы пытаемся вести речь

Сцена из спектакля — Екатерина КОЛОТЫГИНА и Анна КАРАТАЕВА

не о болезни, а о том, как справляться с ней. Да, кто-то не сможет это смотреть. Что ж, психика людей защищается таким образом, отторгая проблемы... Это — нормально.

В финале спектакля у героинь появляется надежда. Обе словно перерождаются. И зрители становятся не только свидетелями, но и участниками происходящего. Эмоции, царящие в зале, сложно подделать. Тут плачут все — и артисты, и публика...

Спектакль «Жить» появился в репертуаре «Маленького театра» благодаря его участию в грантовом конкурсе социальных проектов «ЕВРАЗ: Город друзей — город идей!». Проект, предложенный творческой командой, вошел в число 16 социально значимых и получил финансирование. На эти деньги артисты создали декорации и приобрели

необходимое оборудование.

Показом на своей сценической площадке спектакль «Жить» не ограничится. Часть средств, вырученных от продажи билетов, пойдет в фонды, помогающие онкобольным.

Более того, коллектив сыграет

постановку в онкодиспансерах Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Как признались артисты, для них это будет испытанием. Ведь играть перед людьми, которые живут с такой проблемой, куда сложнее, чем на сцене перед обычными зрителями.

«Маленький театр» появился в Нижнем Тагиле в сентябре прошлого года. Он развивается вне государственной системы и базируется на площадке Дома художника. Творческий коллектив — режиссер Татьяна Захарова и несколько артистов. Все профессионалы с опытом. Это первый камерный театр в Нижнем Тагиле. Находясь в нескольких шагах от актеров, зритель полностью погружается в действие. У коллектива много интересных задумок и планов. Сейчас в театре работают над новой постановкой.

Презентация выставки

Любовь Высоцкого, магия Высоцкой

«Два необыкновенных сердца» — название фотовыставки в двух фойе Нижнетагильского драматического театра имени Д.Н. Мамина-Сибиряка. Выставки работ художников, благодаря сотрудничеству театра с музеем изобразительных искусств, теперь предваряют встречу зрителей с искусством мастеров сцены. Новая, двойная и необыкновенно лирическая экспозиция получилась этой весной.

В первые тагильский журналист Аркадий Чернышев представил уникальные снимки, которые хранил с лета 1979 года. Тогда ему, корреспонденту городской газеты «Индустриальный Навои», удалось побывать на концерте Владимира Высоцкого в том узбекском городе. (О драматических событиях, случившихся во время гастролей, мы знаем по фильму «Спасибо, что живой»). Перед выступлением популярный артист дал согласие на короткую встречу с молодым журналистом. «Владимир Семенович выглядел очень уставшим из-за проблем со здоровьем, интервью не было, — рассказал Аркадий Чернышев, — но я передал ему фотоснимки Изы Высоцкой, играющей в спектакле Нижнетагильского драмате-

атра «Восемь любящих женщин». Высоцкий сказал, что посмотрит их позже. Зрители, заполнившие зал Дворца культуры «Фархад», уже с нетерпением ждали его появления на сцене. Мне Владимир Семенович запомнился как человек неумейной страсти и энергии».

А я помню, как ждали тагильчане приезда Высоцкого с концертом. Городской клуб самодеятельной песни в конце 1970-х вел долгие переговоры о его выступлении, в чем содействовала актриса местного драмтеатра, бывшая супруга знаменитого барда. Не случилось... И вот теперь они «встретились» в нашем театре — Владимир Высоцкий и Иза Высоцкая. «Володя был светлый, ласковый. Нежный ко всем — любил ста-

риков, детей, родных и друзей. Он был верным и преданным другом. Целеустремленный. Меня всегда поражала его не по годам надежность. За 19-летним мужем я была как за каменной стеной. Володя — это моя юность», — вспоминаю слова Изы Константиновны, услышанные несколько лет назад в интервью с ней.

— Можно говорить, что она была первой женой Высоцкого. А еще были вторая и третья. Да какая разница! Это была первая любовь, пронесенная сквозь годы! Мы показываем выставку, посвященную двум великим людям!» — так проникновенно высказался на открытии заслуженный артист России, художественный руководитель драматического театра имени

Д.Н. Мамина-Сибиряка Игорь Булыгин. Он вспомнил спектакли, в которых был партнером актрисы Высоцкой, спектакли, ставшие легендой, например «Гарольд и Мод». «Иза Константиновна жила жизнью своей героини, ее глаза говорили об этом! В театре даже было выражение «глаза Высоцкой», кто был ее партнером по сцене, тот знает, что это такое».

— Она всегда вела свои роли тихо, спокойно, но хорошо слышно ее было даже с балкона. Так может говорить только большая актриса! — поделился зрительскими воспоминаниями автор фотовыставки. С согласия Изы Высоцкой, Аркадий Чернышев запечатлел ее во время спектаклей, репетиций и творческих вечеров, сумев показать ту самую «магию Высоцкой», о которой и сегодня вспоминают все, кто видел ее на сцене. Служению нижнетагильскому театру Иза Константиновна отдала почти 50 лет, оставив яркий след в культурной жизни города. Она автор двух книг о Владимире Высоцком, его друзьях и родных. Мы знаем поэта Высоцкого, а для Изы Константиновны его стихи — как близкие ей люди и как вся прожитая жизнь.

Фотовыставка «Два необыкновенных сердца» предназначена и для молодежи XXI века, ей интересны биографии героев, время, в котором они жили и творили. Имя знаменитого поэта и актера сегодня на слуху и на виду: его песни часто звучат по радио, а центр Екатеринбурга украшает современный небоскреб «Высоцкий». Именем народной артистки России Изы Высоцкой уже в ближайшее время будет названа одна из улиц Нижнего Тагила.

Автор выставки — фотокорреспондент Аркадий ЧЕРНЫШЁВ

Фрагмент выставки «Два необыкновенных сердца»

Фрагмент экспозиции, посвященной творчеству народной артистки России Изы Высоцкой

Про первый в мире антракт в двух действиях

Во Всемирный день театра «Драма Номер Три» собиралась, по традиции, созвать друзей-зрителей на капустник. И даже подготовила его заранее. Но... Обстоятельства, а конкретно — коварный всемирный вирус и, соответственно, карантинные меры — не позволили это сделать. А мы решили, все-таки, рассказать о веселой задумке театра, пусть пока на словах, но веря, что капустник все равно, энное время спустя, выйдет на каменскую сцену и порадует и публику, и самих актеров. И так. «Драма Номер Три» назвала представление оригинально: «Антракт в двух действиях», и жанр особый — дежавю, то есть в переводе с французского «где-то я это видел». Своего зрителя служители Каменск-Уральского театра заблаговременно предупредили о том, что они, прежде всего, шутят над собой. А потому, естественно, наибольшее удовольствие получит тот, кто видел постановки текущего репертуара. Такой вот в результате получился хитрый ход — посредством капустника еще и заманить зрителя на спектакли.

Прошлогодний капустник в городском театре, судя по приему, произвел ярчайшее впечатление на публику. Особенно его второй акт. В нем «гостю театра», бизнесмену (его сыграл Вячеслав Соловиченко) предложили посмотреть, как по-разному можно показать на сцене один и тот же сюжет. Поэтому, вспоминая мультфильм «Пиф! Паф! Ой-ой-ой!» Гарри Бардина и Виталия Пескова, в театре решили воплотить в разных театральных жанрах сюжет «Золушки». Для этого финальную сцену (примерка хрустальной туфельки в доме придворного лесника) сначала показали зрителям в классическом варианте, так, как она и идет в самом театре, а затем, последовательно, в виде: производственной драмы, кинохоррора, новой драмы и... в самом сложном варианте — в «синтетическом» жанре опероперетты.

Именно этот, последний, музыкальный вариант «Золушки» и произвел на публику самый мощный эффект, эффект удивления возможностями труппы родного театра. Популярные арии из опер и оперетт подобрала актриса Инга Матис, она

Классический вариант «Золушки». Татьяна ВАСИЛЬЕВА, Алена ФЕДОТОВА и Инга МАТИС — мачеха с дочерьми

же в соавторстве с коллегами написала для этих арий новый текст, связанный с примеркой туфельки. Артисты, исполнявшие роли в опероперетте, сами пели свои партии. А репетировали с ними два музыканта, служащие в должностях артистов труппы: Татьяна Ишматова и Артем Герц. Оба выпускники Екатеринбургского театрального института. Татьяна окончила курс «актер музыкальной комедии», а Артем, хоть и выпускник драматического курса, но имеет за плечами музыкальную школу и является лидером музыкальной группы.

Второй акт прошлого года капустника нынче взят практически один в один. Лишь диалоги между вариантами «Золушки» были

переписаны в связи с юбилеем Вячеслава Соловиченко, которому в марте исполнилось 55. Все «Золушки» преподносились ему в качестве подарка и признания актерских заслуг. Именно потому, что вторая часть повторялась — капустнику присвоили жанр «дежавю».

Специально для первого акта этого «антрактного» капустника в одной из полиграфических фирм были заказаны фотографии артистов в сценических костюмах, в реальный размер. Практически в самом начале действия, сразу после открытия занавеса, эти фотографии «оживают», то есть из-за них появляются живые актеры в тех же костюмах и поздрав-

«Золушка» в стиле «Собрание партийной ячейки»

ляют друг друга с театральным праздником. Остап Ибрагимович Бендер в исполнении Олега Меньшенина сразу же радостно объявляет, что в связи с Днем театра играется спектакль «12». Кисе Воробьянинову (автор этих строк) это очень нравится... Но больше – никому из участников. Герои других спектаклей тут же вступают в борьбу за право показать во время праздничного вечера именно свой спектакль. Активнее всех выступают пенсионерки-песенницы из колядовской «Бабы Шанель», тут же подключаются Король (Вячеслав Соловиченко) и Палач (Сергей Юсупов) из спектакля «Обыкновенное чудо» Евгения Шварца. А когда заходит спор о востребованности у зрителей – объявляется и Женщина с косой (Татьяна Петракова) из спектакля «Лодочник» по пьесе Анны Яблонской и почти побеждает, но тут вмешивается отравленное вино, предложенное Королем, потом прибегают миньоны из спектакля «12»... И – пошло-поехало!

После различных перипетий и интриг персонажей, примерно через час, на сцену выходят герои спектакля «Зеленая зона» (драматург Михаил Зуев). Эта постановка давно не в репертуаре, но на встречах со зрителями она постоянно всплывает, как некий эталон душевно-человечного театра. К жителям «зоны»

заводского барака присоединяется Ребе (Владимир Сапин) из тоже не идущей «Поминальной молитвы» и как мудрый раввин призывает всех не жалеть о том, что спектакли уходят, ведь они сохраняются в зрительских душах, а им на смену приходят новые, разнообразные. Главное, что нас всех объединяет, – Театр.

Завершается первый акт капустника забойной песней «Hello, Dolly!» из репертуара

Луи Армстронга. Ее исполнял когда-то артист Алексей Калистратов в постановке «Лето и дым» по пьесе Теннесси Уильямса. Спектакль ушел в историю, но песня снова оживает... В ней голосом под Армстронга, но на чисто русском языке звучит признание театра в любви к своему зрителю.

Олег МЕНЬШЕНИН (Остап) и Владимир СКРЯБИН (Киса) в костюмах из спектакля «12»

Уже не первый год созданием капустников в «Драме Номер Три» занимается специальная сценарно-режиссерская группа. Костяк ее составляют три актрисы: Ирма Арендт, Инга Матис и Алена Федотова. Именно они собираются задолго до показа, накидывают сценарную канву, потом прописывают диалоги и на завершающем этапе, уже с участием всей остальной труппы, строят масштабное двухчастное действие, которое играется от силы раза три и, как и все театральные постановки, уходит в память, поселяется в фотографии, любительском видео и зрительских душах.

Финальный хор капустника

...И все-таки – в «Драме Номер Три» отметили Всемирный день театра! Вместо запланированного масштабного капустника прошло камерное событие «Театральный квартирник». Только для сотрудников театра, но с прямой трансляцией в группах «Драмы Номер Три» в социальных сетях, артисты Нина Бузинская и Сергей Юсупов в фойе малого зала устроили читку пьесы «Родительский день».

«Детский взгляд» Соловиченко

Десятого марта Каменск-Уральская «Драма Номер Три» праздновала юбилей актера Вячеслава Соловиченко. Заслуженному артисту РФ исполнилось 55. «Дважды отличник», как принято говорить в народе, Вячеслав Анатольевич — лауреат нескольких фестивалей, премии губернатора Свердловской области, «Золотой радиальный голос» по версии Международной премии имени Попова. А летом 2019 года он удостоен медали «За заслуги перед городом Каменском-Уральским», которую артист получил из рук мэра Алексея Шмыкова.

Юбилейные торжества в театре, конечно же, не ограничились поеданием торта с коллегами. В конце марта, а именно 27-го, в Международный день театра, артисты показали капустник под названием «Антракт в двух действиях». Наиболее яркую его часть составили вызвавшие у каменских театралов фурор в прошлом году разножанровые вариации сюжета «Золушки». А связки между вариантами (классика, производственная драма, хоррор и «новая драма») были нынче посвящены как раз Вячеславу Соловиченко и его многолетнему сценическому труду.

На конец июня запланирована премьера по пьесе «Лавина»

турецкого драматурга Тунджера Джюдженоглу. Эта работа станет для юбиляра и бенефисом, поскольку он исполнит одну из значимых ролей, и режиссерской работой. Вячеслав Соловиченко недавно окончил режиссерский курс в Екатеринбургском театральном институте, спектакль «Лавина» будет его первой работой в качестве дипломированного постановщика.

— В общем-то, я оптимист, — говорит Вячеслав, — но постоянно гундю. Это такой своеобразный актерский тренинг: найти, к чему прицепиться, довести себя до кипения — и вот я снова в хорошей форме, готов к переживаниям на сцене. А жить мне

нравится! Очень много вокруг красивого и настоящего. Я еще не все попробовал поесть, выпить, увидеть — в общем, есть для чего жить.

Вячеслав считает, что его картина мира с детсадовских времен принципиально не изменилась. Она сентиментальна. Как и в далекие годы, артист верит в сказки о добре и зле и неизбежности победы первого над вторым. «Может, из-за этой своей жизненной наивности я и стал артистом. Фантазийный мир театра — это как убежище для меня. Конечно, я стал циничнее, но не глобально. Думаю, что это только оттенок моей личности. Плакал в детстве на фильме

Тевье-молочник
(«Поминальная молитва» Г. Горина)

Менелай («Жертвоприношение Елены» В. Хильдесхаймера)

«Александр Невский», когда крестоносцы бросали в огонь детей – и сейчас плачу».

Еще один факт, подтверждающий, что с детских лет артист изменился не глобально. Тогда он постоянно приносил домой уличных кошек и котов, кормил, если нужно – выхаживал. И вот в апреле исполнится год с появления в его нынешней квартире, как сказал бы Сергей Довлатов, «амбулаторного» кота. Уличное животное приходит к артисту через окно, живет некоторое время, ест, отсыпается и снова пропадает на несколько дней. Вот такой «периодический приют для бездомных котов имени Соловиченко»!

По словам артиста, «...театр это и есть убежище для наивных людей, все мы, и артисты и зрители, верим в сказки». Эти слова подтверждает, например, популярность спектакля «Лодочник». Он в репертуаре театра уже пять лет, а интерес к нему публики не ослабевает. В этой постановке Галины Полищук артист играет персонажа «Столб электрический». По ходу представления мы так и не можем однозначно определить: действительно это

Сол Бозо («Дорогая Памела» Д. Патрика)

столб, или это некий бог, по-отечески наблюдающий за главным героем, или и то, и другое вместе?

Награды, говорит заслуженный артист, получать всегда приятно. Но важнее сделать этим приятное родителям, пока они живы и здоровы. Приятно было, и когда его собственный сын сказал «респект», увидев медаль «За заслуги». И продолжает:

– Режиссер и актер очень разные профессии. Актер отвечает за качество кирпичика, а режиссер за все здание. Поэтому в

работе над «Лавиной» я попросил о сотрудничестве художественного руководителя Людмилу Матис. Надо, чтобы кто-то наблюдал за всем зданием, когда я «уйду в кирпич». В этом спектакле я хочу исследовать в определенном смысле «детскую» тему – тему чуда. Отчего это с нами иногда происходит... Ведь по сюжету «Лавина» должна была закончиться либо убийством матери с ребенком, либо гибелью целого села под огромной массой снега. Но не случилось ни того, ни другого. Может быть,

Полкан («Летучий корабль» В. Ткачука)

Столяр («Голубая жизнь» М. Горького)

Дон Кихот («Дон Кихот и мыльные пузыри» Е. Шварца, В. Коркии)

потому, что кто-то один из села очень сильно любил, а потому перестал бояться, и мир ответил ему дружелюбием? Не разобрался еще до конца...

Вячеслав родился в 1965 году в Новокузнецке Кемеровской области. Прожил там буквально два месяца, и родители привезли малыша в Каменск-Уральский, где тогда жили его бабушка и дед. В школе ему нравилось «выступать» на сцене. В десятом классе читал на школьных собраниях рассказы Зощенко и Аверченко, но о настоящей сце-

не не помышлял. После школы пошел по семейным стопам, стал вальцовщиком на Синарском трубном заводе. В 1982 году как-то нечаянно попал в молодежный театр «Эльдорадо», которым тогда руководила Людмила Матис. Позанимался там несколько месяцев и понял, как его тянет на сцену. Поступил в театральный институт, но вскоре пошел в армию. Отслужив на северах, вернулся в ЕГТИ и доучился три года уже у другого мастера, ведущего артиста Свердловской академической драмы Алексея Петрова.

Столб электрический («Лодочник» А. Яблонской)

– Моему мастеру я посвятил свою роль Тевье-молочника в спектакле «Поминальная молитва», который Матис поставила в Каменске-Уральском в 2009 году. (Петров очень долго играл этого еврея-философа в своем родном театре, в Екатеринбурге, в постановке Владимира Гурфинкеля). Именно за эту роль я получил губернаторскую премию. Потому еще приятнее посвящать ее своему Учителю. Один из спектаклей «Молитвы» мы вообще дали в Каменске в его память. Мне посчастливилось сыграть Тевье и на сцене Свердловской драмы.

После института Вячеслав Соловиченко несколько лет служил в Кировском театре драмы, год – в театре своего мастера в Екатеринбурге. Потом так сложились семейные обстоятельства, что он вернулся в город своего детства.

– Немного жаль, что слишком быстро наступают новые времена, эпоха постмодернизма. У меня, все-таки, старая закваска – от спектаклей типа «Дальше – тишина» с Раневской и Пляттом в главных ролях. Такое ощущение, что в суперсовременном театре мне сложно себя найти. Не понимаю, как можно обойтись, например, без сюжета, или без артиста... Я из тех, кто исповедует театр сопереживательный, надеюсь, мне удастся показать такой театр в «Лавине». Один известный телеведущий сказал, что современный театр больше похож на аттракцион. Абсолютно согласен. Могу чем-то внешним восхититься, но внутренне остаюсь холодным. Мне от этого как-то неуютно!

А вообще – считаю себя счастливым человеком, потому что занимаюсь любимым делом. Тем более, время показало, что дело это нужное и благодарное. Чего еще желать?!

«Я хочу быть актрисой и там...»

Заслуженная артистка России Людмила Денисенкова всегда хотела много работать, отдаваясь актерской профессии самоотдачей и страстно. Как поется в известной песне: «Можно назвать работой, лучше назвать судьбой». Театр стал ее судьбой на 35 лет, почти три десятилетия из них она посвятила Свердловской драме. В феврале ей могло бы исполниться 75. Жаль, что об этой дате приходится говорить в сослагательном наклонении, потому что в 2004 году актриса ушла из жизни. Ее самобытное творчество, вне сомнения, заслуживает долгой и благодарной памяти.

Родилась Людмила в Челябинской области. А институт окончила Ташкентский театрально-художественный и затем сменила несколько театров: Златоустовский имени 10-летия Октября, Рязанский и Тамбовский драматические, прежде чем с мужем Вячеславом Воскресенским, любимым всей страной главным героем киносказки «Финист – Ясный Сокол», в 1975 году поступила в труппу Свердловского театра драмы. Одной из первых ролей Денисенковой здесь стал Том Кенти из повести Марка Твена «Принц и нищий». Молодая актриса создала образ забавный и привлекательный, ее визави в роли Принца была Галина Умпелева. А потом режиссер этого спектакля Вячеслав Анисимов еще не раз занимал актрису в своих постановках. Например, в роли Людмилы Гармаш, врача-хирурга (пьеса В. Брумеля и Ю. Шпитального «Доктор Назаров»), которая не захотела прозябать в провинциальной больнице, уехала в Москву, стала доктором наук – все, как будто, сложилось прекрасно. Но встреча с Назаровым, спустя десять лет, показала, кто из них, вместе начинавших свой путь в медицине, остался настоящим доктором, чье призвание – лечить и спасать людей,

а кто предпочел карьеру. Вот еще одна тезка актрисы – Людмила из «Последнего срока» В. Распутина, тоже в постановке В. Анисимова. «Городская вся с ног до головы, красивая, грамотная» – так описывает ее автор словами матери, старухи Анны, которую она в кои-то веки приехала повидать, да и то не по зову сердца, а по увещанию брата Михаила, что мать совсем плоха, неизвестно, сколько протянет. Люся давно жила другой жизнью и вынужденный приезд в родную деревню всколыхнул в ней воспоминания о детстве. Нахлынуло здесь и сейчас... А, может быть, каждому человеку необходимо

время от времени возвращаться к своим истокам? Очень помогли Денисенковой в постижении этого образа партнерши – Нина Шарова, Елена Захарова, Вячеслав Мелехов, Маргарита Буторина.

В 1970-х довелось актрисе встретиться в совместной работе и с главным режиссером театра А.Л. Соколовым. В пьесе М. Горького «Варвары» она сыграла Катю, только вступающую во взрослую жизнь дочь городского головы Редозубова. А в «Гнезде глухаря» В. Розова – Искру. Благополучная, живущая в достатке, воспитанная на традиционных семейных ценностях, она и представить не могла,

С. В. Ворониным («Идеальный муж»)

Том Кенти («Принц и нищий»)

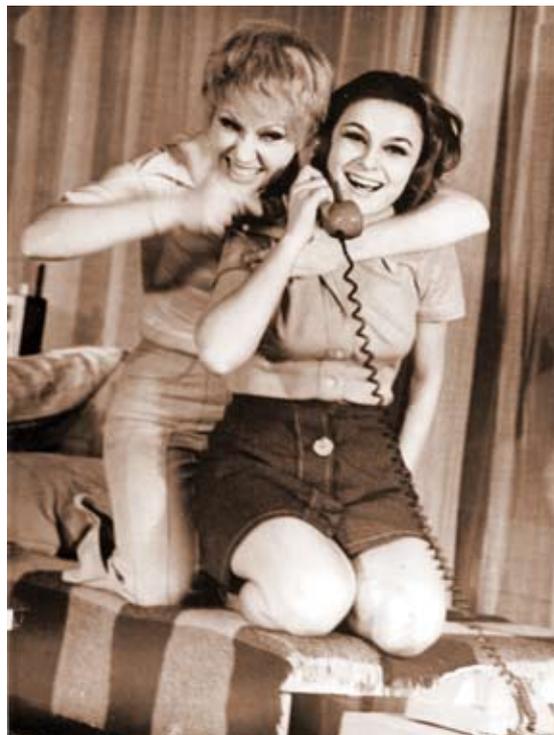
что муж Егор в ответ на ее любовь и верность предаст все то, чем она дорожила. Готовая спешить на помощь людям, она не знала, как помочь себе, и доведенная до отчаяния, чуть было не свела счеты с жизнью. Для создания образа актрисе понадобились и довольно темные краски, сквозь которые пробивался едва уловимый свет.

Партнер Людмилы Денисенковой актер Радик Бакиров считает, что «ей, конечно, хотелось играть героинь, но режиссеры не видели ее в этом качестве и привлекали как характерную актрису». К ролям героинь мы еще вернемся, а вот характерной актрисой она действительно была в полной мере. В памятном зрителям спектакле «Репетитор» по пьесе Г. Полонского в постановке Э. Аракелова она сыграла неунывающую подругу главной героини Инку. Вот уж где понадобились размашистые крупные мазки, чтобы вместе с Верой Ирышковой соот-

Л. ДЕНИСЕНКОВА и В. ВОСКРЕСЕНСКИЙ в спектакле «Нормандия-Неман» Златоустовского театра. Фото из архива В. Воскресенского

ответствовать маститой Вере Шатровой в образе актрисы Ксении Замятиной и интеллигентному Валентину Воронину, сыгравшему знатока филологии Евгения Агарышева. Еще два ярких характерных персонажа воплотила Денисенкова в постановках В. Анисимова. Шарлотта в «Священных чудовищах» Ж. Кокто, у которой была «мания знать», чьи прогнозы на развитие событий в

В спектакле «Репетитор»

жизни театральной прима Эстер окажутся верными. Внимательно смотрела за всем происходящим вокруг и Алла из пьесы Н. Павловой «Пятое время года». Ушлая и не слишком принципиальная, она помнила добро, которое ей сделала подруга Вера, но, нисколько не смущаясь, готова была занять ее место на работе, а ради развода и размена квартиры возвела напраслину на мужа и чуть было не посадила его в тюрьму. А чем не образец острой характерности — роли в пьесах Н. Коляды, в его же постановке, прежде всего, Людмила Ромашкина, кассир с автовокзала, в спектакле «Уйди-уйди». Чтобы устроить личную жизнь, она дала объявление в газету, и на зов откликнулся некий Валентин. Но этот «принц на белом коне» сам не прочь был поселиться на ее жилплощади. Так что не выдержал заезжий жених испытания на «человеческий фактор», по которому Людмила привыкла оценивать людей. «Вот так, в кассе, а пролетела мимо кассы» — с горькой иронией констатировала она. Еще одна героиня из пьесы Н. Коляды «Корабль дураков» — продавщица Динка, живущая вместе с мужем таксистом Анваром и соседями в старом доме, который периодически затапливает настолько, что невозможно выйти наружу. Они ссорятся и мирятся, негодуют и радуются и есть во всем этом не только безысходность, но и пусть слабенькая, а все же надежда, что вдруг да произойдут перемены к лучшему.

Органична была Денисенкова и в ролях Анфисы, на пару с сестрой Раисой мечтающей о замужестве из «Женитьбы Бальзаминова» А. Островского. И Анны Антоновны Атуевой из «Свадьбы Кречинского» А. Сухово-Кобылина, лелеющей надежду удачно выдать замуж племянницу Лидочку. Не забылся и «Красный уголок» М. Розовского – спектакль-диалог двух женщин с неустроенной судьбой: воспитателя в рабочем общежитии Лики Федоровны, в как всегда блестящем исполнении Галины Умпелевой, и его обительницы Сарухановой, талантливо сыгранной Людмилой Денисенковой.

Что же касается героинь, то, кроме уже названных, были в ее актерской биографии и Леди Чилтерн из «Идеального мужа» О. Уайльда в дуэте с В. Ворониным, и роль, которая заняла в ней особое место – Ольга из пьесы Л. Разумовской «Сад без земли». Спектакль стал режиссерским дебютом одного из ведущих актеров Свердловской драмы Владимира Марченко, а для Денисенковой – своего рода творческим экспериментом и даже прорывом. Вновь непростая женская судьба. Ольга злится на отца, который после смерти матери фактически бросил детей, и ей пришлось заботиться о младших брате и сестре, а сама она училась, сначала в школе, потом в ПТУ и, наконец, в институте. Благодаря фиктивному браку получила жилье, но это не принесло ей счастья, мужа полюбила, а он ее – нет. Чтобы заработать денег, понадеялась на выращивание растений без земли – гидропонику. С этой целью и приехала к сестре Ане в деревню, но неожиданно туда же приехал повидаться с доче-

С Ю. Алексеевым («Сад без земли»)

рями больной отец, а затем и муж Марк с намерением вернуть Ольгу. Трагический финал не заставил себя ждать: отец умер, а Марка в порыве ревности убил жених сестры. И вот Аня уезжает из деревни, чтобы начать новую жизнь, а Ольга остается, чтобы возродить свою душу и помогут в этом ожидаемый ею ребенок и две дочки жениха-убийцы, которых она решила взять на воспитание. Сложный драматургический материал позволил Людмиле показать себя глубокой и серьезной актрисой в достойном партнерстве с К. Ламочкиной, Ю. Алексеевым.

Неслучайным оказалось желание Денисенковой самой поставить пьесу М. Горького «Васса Железнова» и исполнить в ней центральную роль. Ей, как любой актрисе, хотелось играть как можно больше, но такая возможность была далеко не всегда. Потому и решила взяться за сотканную из противоречий героиню, что почувствовала в себе силу и имела собственное представление о ней. Васса – еще одна несчастливая женщина, хотя и крутого нрава. Непутевый

брат Прохор Храпов – плохой помощник в делах. Муж Сергей Железнов – картежник, пьяница, поднимавший руку на жену, распутник, которому за растление малолетних грозит либо тюрьма, либо каторга. Потому-то и везла Васса на себе все: и семью, и дело – пароходство, и не собиралась отдавать невестке Рашель внука Колю, только в нем видя «единственного наследника». Не могла

она позволить мужу обесчестить семью и, заставляя добровольно уйти из жизни, брала грех на душу. И расплатилась за него. Не хотела Васса верить, что старой России приходит конец, а ее смерть в финале пьесы символична – это и крах всего, чем она дорожила, и расплата за собственные грехи. Следом за горьковской постановкой актриса вынашивала идею спектакля «Дом Бернарды Альбы» Федерико Гарсиа Лорки, но ей не суждено было осуществиться. Людмила Денисенкова тяжело заболела. Рядом с ней в тот момент были близкие люди: старшая дочь от брака с Вячеславом Воскресенским Юлия, муж Юрий Завьялов, младшая дочь Полина, внук Матвей, коллеги по Свердловскому драматическому.

В 2004 году Людмилы Денисенковой не стало. В одном из выпусков авторской телепрограммы Николая Коляды «Черная касса» она искренне признавалась: «Когда я умру, я хочу быть актрисой и там...» Какие горькие слова, и как хочется верить, что получилось именно так. Если б знать...

Прошлое в настоящем

В 2020 году камерный оркестр «В-А-С-Н» отмечает свое 30-летие. Коллектив был создан в 1990 году, его история прочерчена из финала XX века в новый XXI-й! В названии коллектива, которое предложил дирижер А. Затин, зашифрованы буквенные обозначения музыкальных нот; у оркестра есть и другое имя – «Солисты Екатеринбурга», под которым он выступает на европейской сцене.

С момента рождения оркестра была задана высокая исполнительская планка. Первые концертмейстерские пульта, определяющие звучание групп и оркестра в целом, занимали известные музыканты: В. Мильштейн и С. Уманская, О. Горелова и Л. Хан, Т. Елагина и Т. Доронина, Б. Ким и В. Топорков. Первая виолончель оркестра С. Пешков на протяжении четверти века был и его художественным руководителем.

В первые годы жизни коллектив обретал свое «музыкальное лицо», завоевывал авторитет на российской сцене. Важным в процессе его становления оказалось сотрудничество с талантливыми дирижерами, которые в разные годы работали с оркестром. Л. Маркиз (Голландия) и С. Фридман (Швейцария), С. Дьяченко (Италия), Ф. Глуценко и Т. Мынбаев, В. Горелик, Ю. Николаевский, В. Усминский формировали концертный репертуар, определяли исполнительский стиль. Помимо оригинальных сочинений для струнного состава, а это впечатляющее собрание барочной и классической музыки, произведения русских мастеров, в исполнении оркестра звучали и переложения самых разных сочинений, подчас далеких от классического формата, они составляют сегодня поистине бесценную коллекцию музыки, которая звучит только

Оркестр на международном фестивале Ural Music Night

Юбилейный концерт 2010 года. Проект «Фонтаны и оркестр». Екатеринбург, ККТ «Космос»

на концертах этого уникального коллектива.

Пройдя десятилетие становления, обретения репертуара и стиля, в 2000-е годы камерный оркестр «В-А-С-Н» вышел на европейскую и мировую концертные сцены. И это было очень важным для артистов опытом выступления в разных концертных залах, расширением музыкальных горизонтов. Страны и города Европы, США и Канада, Мексика и Тайвань – такова траектория «гастрольных путешествий», которые подарили незабываемые встречи и впечатления. В последние годы оркестр много гастролирует по городам России. Не раз артистов приглашали в Пермь и Челябинск, Снежинск и Тюмень. А в феврале 2020 года состоялась столь важная поездка на Дальний Восток, где с большим успехом прошли концерты «От классики до джаза» и адресованная юным слушателям программа «Детский альбом» П.И. Чайковского.

С момента создания оркестра его музыканты были склонны к смелому выходу за академические рамки, неожиданным экспериментам, вторжениям на территорию джаза, рока, современной авангардной музыки. Коллектив существовал в эпицентре культурных событий Екатеринбурга и одновременно на своей особой музыкальной территории: серьезные программы под руководством известных дирижеров сменяли музыкальные вечера для друзей, участие в официальных мероприятиях соседствовало с рок-концертами. Одно из направлений в деятельности оркестра – участие в симфонических проектах с приглашенными звездами – Джоном Лордом и Ванессой Мэй, рок-группами «Скорпионс», «БИ-2», «Смысловые галлюцинации». Знаковыми,

«долгоиграющими» проектами до сих пор остаются эксклюзивные программы «Аромат танго» и «Японский взгляд оркестра «В-А-С-Н» (соединивший видеок кадры из фильмов режиссеров Такеши Китано и Хаяо Миядзаки с музыкой Джо Хисаиши), «Французские истории» и «Этот безумный, безумный мир», пос-

стали «визитной карточкой» оркестра и вызывают неизменный интерес у публики.

Камерный оркестр – это коллектив единомышленников, где значим, слышен, узнаваем каждый голос, вливающийся в общее звучание. И сам оркестр звучит на каждом концерте по-разному, словно впитывая энергию и воп-

Оркестр «В-А-С-Н» и солист А. ПОСИКЕРА. 2018 год

вященный музыке кино. Неожиданный, парадоксальный эксперимент оркестра «Волшебство Queen», звучавший на самых разных концертных площадках, получил от компании «QUEEN RECORDS» право на выпуск компакт-диска. Эти программы

лощая музыкальные идеи дирижеров и солистов, выступавших с ним в разные годы. Многолетнее успешное сотрудничество связывает оркестр с Мишей Кацем в качестве приглашенного шеф-дирижера. Под его руководством «В-А-С-Н» выступал в Екатерин-

Мирей МАТЬЕ дирижирует оркестром В-А-С-Н в зале ЮНЕСКО (Париж, Франция)

Оркестр «В-А-С-Н», солистка Лиана ИСАКАДЗЕ (Германия), дирижер Миша КАЦ (Франция)

бурге и Москве, в Совете Федерации, выезжал на гастроли во Францию, где участвовал в фестивалях вместе с Лианой Исакадзе, Михаилом Безверхним, Михаилом Гантваргом, выступал на одной сцене с Евгением Евтушенко и Мирей Матье. Настоящей дружбой, проверенной временем, обернулась встреча с голландскими музыкантами — дирижером Еруном Вайринком и гобоистом Франком ван Котеном. Они не раз приезжали в Екатеринбург, выступали с концертами, представляя редко исполняемые произведения европейских авторов, современных голландских композиторов, записали компакт-диск. Продолжением этой дружбы и творческого взаимопонимания стали

европейские гастролы оркестра под руководством Е. Вайринка. А самой возможностью знакомства с голландскими коллегами оркестр обязан замечательному скрипачу Валентину Жуку, с которым связано свыше десяти совместных концертов, где он представлял в качестве солиста и дирижера. За дирижерским пультом не раз выступали известные мастера, дарившие и радость общения, сотворчества на репетициях, следствием которых были вдохновенные концерты. В этом ряду — Рене Гуликерс (Нидерланды), Диан Чобанов (Болгария), Андреа Вителло (Италия), Ю. Кусмауль (Германия), начавшие свою карьеру российские дирижеры Валентин Урюпин и Александр Соловьев.

Выступление в Зале имени С. Рахманинова (Москва). Солист В. ЖУК

В 2006 году камерный оркестр «В-А-С-Н» вошел в состав концертного объединения «Городской дом музыки». Вместе с хором «Доместик» имени В. Копанева, давним партнером и единомышленником, оркестр обрел новые возможности воплощения творческих идей и замыслов. Ежегодными стали музыкальные фестивали — осенний «KamerFest» и летний «Open Air» с выходом музыкантов на открытое пространство — сцену в Литературном квартале, историческом центре Екатеринбурга, где, в лучах заходящего солнца, подчас под аккомпанемент колокольного звона или раскатов грома, проходят чудесные июльские музыкальные вечера.

Особая тема в истории оркестра — программы, созданные для юных слушателей, включающие в себя песочную анимацию и литературное слово («Детский альбом», «Золотая птица»), видеоинсталляции («Анимэ с оркестром»), совместное творчество (проект «Рисуем музыку»). Концерты, в которых звучали и специально написанная музыка М. Сорокина, и выстроенные в соответствии с замыслом классические произведения, обрели поистине театральное воплощение, благодаря артистичному ведению мастера художественного слова, контрабасиста оркестра Е. Пузикова.

Каждый концертный сезон оркестр участвует в городских культурных мероприятиях, конкурсах и фестивалях, среди которых ставшие традиционными в последние годы «Безумные дни», проводимые Свердловской филармонией, «Ural Music Night». Наряду с этим представляет и собственные проекты, программы с их новым, неожиданным взглядом на известные

сочинения, погружением в мир старинной музыки и национальных культур («Мистерия звука», «Музыка северных морей», «Английская гостиная», «Музыка на воде и солнечный ветер»).

Накануне 30-летия, в 2019 году, слушателям была представлена серия концертов «Времена года», которые собрали уникальную коллекцию музыкальных шедевров. Ее продолжением стал стартовавший в январе 2020-го новый проект из пяти концертов под названием «Стихии», посвященный природным силам.

Свой праздник «В-А-С-Н» встречает в значительно обновленном составе. Молодые музыканты, для которых оркестр становится школой мастерства, обретают опыт рядом со «старожилами», которых хочется назвать «хранителями традиций». Это дирижер и автор проектов Н. Усенко, работающий в оркестре с 1994 года, концертмейстер группы виолончелей Д. Яковлев, контрабасист Е. Пузиков, директор оркестра А. Баловина, их стаж работы в этом творческом коллективе почти четверть века.

Каждый год в апреле оркестр отмечает свой день рождения, приглашая друзей и создавая новые праздничные программы. Многим памятна завораживающее красотой музыкальное «Шоу фонтанов» в ККТ «Космос» по случаю 20-летия, или наполненная невероятной энергетикой «Кармен-сюита» Ж. Бизе-Р. Щедрина на сцене ТЮЗа, когда, отмечая 25-летний юбилей, оркестр выступал под руководством шеф-дирижера Миши Каца. Свое 30-летие концертом под названием «Времена года» с участием скрипача Игоря Малиновского камерный оркестр «В-А-С-Н» будет отмечать в Большом зале Свердловской филармонии.

Николай УСЕНКО, скрипач,
дирижер, автор проектов

ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ

30 лет оркестра – это тысячи концертов и сотни залов, завораживающих своей акустикой филармонических пространств, соборов, отправляющих зву-

опусов для камерного состава во внушительную коллекцию весьма разнообразных произведений, многие из которых являются основой эксклюзивных программ оркестра. Это и многочисленные обработки и переложения, а также ряд оригинальных сочинений современных композиторов.

Выступление в Совете Федерации. 2014 год

ки, рожденные под их сводами, ввысь, и множество крохотных концертных площадок, затерянных на дальних рубежах.

Десятки тысяч километров дорог в гастрольных поездках оркестра, десяток стран на разных континентах и Петр Ильич Чайковский как символ этой особой миссии.

Наши слушатели, все вместе и каждый в отдельности, зеркало и магнит, холодное пространство полупустого зала или сияющий звон оаций, язвительные комментарии или восторженные взгляды и волнение перед каждым выходом на сцену.

Нотная библиотека, которая за эти годы выросла из небольшого набора канонических

Музыканты – главное достояние оркестра. 30 лет – это четыре поколения музыкантов, каждое из которых – целая эпоха, своя история и мир во всех его проявлениях. Благородство и амбиции, яркие взлеты и досадные неудачи, впечатляющие становления и упущенные возможности. Настоящее мастерство, творческая солидарность, удивительные встречи и тяжелые расставания. А еще утраты и потери... и новые надежды.

30 лет сегодня – это не только история. Это, прежде всего, будущее, наше будущее, наше призвание, наше испытание, наше дело и наше вдохновение.

Секрет молодости

Одним из наиболее впечатляющих событий текущего музыкального сезона стала мартовская презентация Уральского юношеского симфонического оркестра на сцене Свердловской государственной филармонии. УралЮСО — преемник двух молодежных коллективов — Симфонического оркестра музыкального колледжа и Юношеского симфонического оркестра Уральского федерального округа. Основная отличительная черта нового коллектива — его открытая форма. Оркестр работает сессиями, и в каждый следующий виток (после прохождения серьезного отбора) обретают шанс попасть в него новые участники. Возможность оказаться на профессиональной сцене, играть сложные симфонические программы получают совсем юные музыканты: воспитанники ДШИ Свердловской области и УрФО, студенты. Наиболее важной составляющей успешности УралЮСО, безусловно, стало его сотрудничество с одним из самых перспективных молодых дирижеров России — лауреатом всероссийского и международных конкурсов, художественным руководителем Дальневосточного академического симфонического оркестра, нашим земляком Антоном Шабуровым. Мы побеседовали с маэстро перед филармоническим концертом УралЮСО.

Маэстро Антон ШАБУРОВ

— Антон, уже больше двух лет вы являетесь приглашенным художественным руководителем и дирижером в Хабаровске. Знаю, что решение уехать на Дальний Восток было осознанным, направленным на рост и развитие. Как сейчас обстоят дела? Довольны ли вы тем, что делаете?

— Идет мой третий сезон в качестве главного дирижера Дальневосточного оркестра. И сейчас можно уже видеть первые плоды работы. Определен-

ные свершения констатировать очень отрадны. В частности, за это время у оркестра не было ни одного «проходного» концерта. Именно такая цель была поставлена на старте и ее достижение считаю крайне важным. Я уверен, что не должно быть случайных солистов, дирижеров, концертов, которые проводятся спустя рукава. И полагаю, что главная моя заслуга как раз в том, то каждый концерт оркестра становился полноценным событием для края, региона,

области. Конечно, очень многое зависит от менеджерской работы, качественного маркетинга.

Замечу, в оркестре работают два дирижера. Я и мой коллега Никон Родюков. Именно так по сути: два равноправных дирижера, а не главный и ассистент. Большим нашим достижением считаю налаживание новых связей и укрепление отношений с прежними партнерами. Сегодня с нами сотрудничают солисты Никита Борисоглебский, Борис Андрианов, Игорь Федоров, Валентин Урюпин, Сергей Поспелов, Яков Кацнельсон, Павел Милюков, дирижер Димитрис Ботинис и многие, многие другие талантливые музыканты. Оркестр ежегодно участвует в фестивале Юрия Башмета, что также играет немалую роль в развитии.

Еще одна наша победа — у оркестра появилась стройная абонементная система. Ежегодно коллектив представляет 9-10 абонементов. Я рад, что нам удалось наладить эту составляющую.

Существенной частью работы, конечно, являются гост-

Маэстро ШАБУРОВ и УралЮСО

рольные поездки. Не так давно успешно отзвучал концерт оркестра в Екатеринбурге. Состоялись туры в Благовещенск и Биробиджан, в города региона. Стремимся к реализации выездов и на более дальние расстояния, что, надеюсь, воплотится в жизнь.

Заметным завоеванием считаю решение кадровых вопросов. Скажем, когда я пришел в оркестр, у нас было три альты. Не инструмента, а человека! Два контрабаса... Потихоньку решаем задачи с наполнением коллектива. Нам приходится искать музыкантов в других точках страны, как-то заманивать к себе. Очевидно, что переезжать на Дальний Восток всегда очень непросто. Тем не менее, не быстро, но удалось собрать полноценный оркестр, состав, требуемый партитурой большинства произведений, у нас есть.

— **Чем же вы заманиваете музыкантов?**

— Это очень сложная комбинация из творческой составляющей, финансовых и бытовых условий, да и просто интереса — попробовать себя

в новом коллективе, на новой позиции.

— **А что есть сотрудничество с Дальневосточным оркестром для вас?**

— Я сторонник того, чтобы дирижеры, и уж точно — главные — были на срочных контрактах. Это всегда некий профессиональный вызов — осознавать необходимость постоянного доказывания того, что ты имеешь право на работу. Не буду скрывать, что каждый год я рас-

Вступительное слово директора УМК Эльвиры АРХАНГЕЛЬСКОЙ на презентации УралЮСО

сматриваю обоюдную целесообразность своего нахождения на этом посту. Я не тот человек, кто будет держаться за должность ради должности. И изначально ехал с желанием помочь коллективу выйти на новую ступень. Очень многое для этого сделано. Этот сезон и, конечно же, следующий, который уже спланирован, я гарантированно в Хабаровске. Дальше есть пространство для переговоров, потому что мне необходимо видеть тренд продолжающегося развития. Сейчас я доволен тем балансом, который достигнут. Если наметится стагнация, то буду просто-напросто здесь не нужен. Я дирижер и человек, нацеленный на развитие. Читал Стругацких и хорошо знаю, что судьба прогрессора всегда печальна, но, тем не менее, возможно, наивно, надеюсь, что развитие и стремление к чему-либо более интересно, чем консервация того, что имеется. Пока я буду чувствовать, что нужен, именно я, такой, какой есть, — буду оставаться в своей роли.

— **Следите ли вы за судьбой нашего консерваторского ор-**

кестра, ведь много сил вами было отдано ему в свое время?

— Наблюдаю за их успехами. Но я эту страницу перевернул бесповоротно. После моего ухода с поста дирижера консерваторского оркестра, слушал их всего один раз (тогда коллективом руководил Андрей Колясников) — было очень достойно, и мне импонировало то, как оркестр развивается. Сейчас у коллектива новый дирижер — Роман Аранбицкий. К сожалению, с ним оркестр я не слышал — просто не было возможности. Искренне желаю оркестру успехов и процветания.

— Тогда давайте поговорим еще об одной важной для вас точке отсчета, на которой мы как раз сейчас находимся. Почему вы в Екатеринбурге и как идет ваша работа?

— Давно дружу с Уральским музыкальным колледжем и необыкновенно дорожу теплыми отношениями. В свое время здесь я проработал семь лет, в том числе руководил оркестром десятилетки. Теперь, вот уже третий год мы существуем в режиме скорее кураторства по приглашению. Очень ценю те места, где я нужен, а в колледже это именно так. Здесь те знания, умения, навыки, которыми я обладаю, востребованы и могут быть использованы для нашего общего дела. Сейчас я работаю с новым коллективом, который был рожден из двух — симфонического оркестра школы и Юношеского симфонического оркестра Уральского федерального округа. Презентация первого концерта новой команды — Уральского юношеского симфонического оркестра открытого типа — прошла на сцене Свердловской филармонии.

Сергей РАДЧЕНКО в сопровождении УралЮСО исполняет партию чтеца в сочинении Бетховена к трагедии И. Гете «Эгмонт»

Дважды-трижды в год мы встречаемся с оркестром. Надеюсь, что появится добрая традиция встречаться чаще, ведь в этом году мы получили приглашение выступить на фестивале «Безумные дни в Екатеринбурге». Я очень ценю те две-три недели в году, которые имею возможность работать с ребятами.

— Есть ли для вас разница, с музыкантами какого возраста работать?

— Есть, конечно. Но тут такая штука... Это же вечная дилемма: выжать эмоцию из молодых ребят, получить от них какой-то творческий задор всегда намного проще, чем от профессиональных музыкантов. Но при этом, бесспорно, им очень сильно не хватает опыта и мастерства владения инструментами, просто потому, что они еще учатся и только-только это мастерство приобретают. И что важнее — непосредственность, одухотворенность, энергичность в исполнении или профессионализм? Безусловно, главенствует баланс, и надо стремиться к его достижению. Видите ли, мне

казалось, что раньше у меня был сильный перекосяк в сторону работы со студенческими, ученическими, школьными оркестрами. Я меньше сотрудничал с профессионалами. А сейчас, по сути, только десятилетка мне дает работу с непрофессиональным коллективом. И это глоток свежего воздуха! Так я нахожу тот самый баланс. Это возможность ощутить себя молодым. Снова общаюсь с ребятами прекрасного возраста от 16 до 22 лет, и мне необычайно интересно с ними, беру от них не меньше, чем они от меня. Бесценно увидеть, как молодые музыканты смотрят на некоторые вещи, как реагируют, чем живут.

— Готовы ли ребята к серьезным концертам на академической сцене?

— Не скажу, потому что свято верю в интимность общения дирижера и оркестра. Никогда ни в одном оркестре не выношу отношения за пределы репетиций. Мы для публики всегда лучше всех, мы готовы и все делаем идеально. Все шероховатости, которые неизбежно возникают, это наш мир, я туда никого не пускаю. Это таинство общения дирижера с музыкантами. Публика не должна об этом знать. Надо всегда верить, что мы очень хорошо готовы.

— Расскажите о программе.

— Это два сочинения. Выбор связан с двумя важными датами, которые отмечает весь мир в 2020-м году. С большим размахом празднуется 250 лет со дня рождения Людвига ван Бетховена. Поэтому, конечно, мы так же отдаем дань великому маэстро, как и все оркестры мира. Пошли нетривиальным путем: не играем ни одну из его девяти симфоний, ни один

из инструментальных концертов. Выбрали довольно редко звучащее сочинение. Кстати, я не уверен, что в Екатеринбурге оно вообще когда-либо звучало. Речь о произведении, написанном по трагедии Иоганна Вольфганга Гете «Эгмонт». То, что называется «музыка для спектакля», обычно не играется. Представление произведения имеет смысл только в сочетании с партией актера-чтеца — это полноценное, объемное, невероятно глубокое сопровождение музыки моноспектаклем. Мы очень рады, что Сергей Радченко (актер, заместитель министра культуры Свердловской области) согласился работать с нами. На мой взгляд, он блестяще читает. Обязательная участница действия — солистка театра Урал Опера Балет Наталья Карлова, которая исполняет партию Клерхен.

Еще один значительный юбилей 2020-го года — 180 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Его произведением мы оттеняем музыку Бетховена. Выбрали так же редко исполняемое сочинение — вторую оркестровую сюиту. Она состоит из пяти характерных пьес, ярко рисующих и бытовые сценки, и жанровые картины. Это самая знаменитая сюита Чайковского, в которую он первый и единственный раз в истории музыки XIX века ввел аккордеон. И у нас в составе симфонического оркестра будут два аккордеона. Партии исполняют воспитанники десятилетки, приглашенные для этого выступления. Музыка Чайковского яркая, красочная, выбрана она специально, чтобы «не перегружать» публику. Это произведение для наслаждения музыкой в чистом виде.

В адрес актера-чтеца Сергея РАДЧЕНКО, певицы Натальи КАРЛОВОЙ, Антона ШАБУРОВА и УралЮСО звучит овация филармонической публики

БРАВО, ОРКЕСТР!

Спустя несколько дней после нашей беседы на сцене Свердловской филармонии прошел премьерный концерт Уральского юношеского симфонического оркестра. Прошел потрясающе. Полный зал зрителей, щедро даривший овации молодым музыкантам. Каждый из них выбран был не случайно — они талантливы и безмерно трудолюбивы. Важно и то, насколько сильно желание каждого юного артиста стать частью оркестра (пока молодежного, но это ведь только пока!). Они еще невероятно трепетны в своей доверии, внимательности и подчинении дирижеру: ни единого взмаха палочки Шабурова «мимо». И, словно на первом балу, они часто смотрят в зал, ловят взгляды отеческого восхищения, успокаиваются, краснея и слегка улыбаясь, и снова «падают» в партитуру. После каждой сыгранной части тихонько опускают смычки, отклоняют в сторону инструменты, и в зале буквально становится слышно, как выдыхают. Конечно, ощущаются юношеский высокий нерв, тонкая, легкая на подъем эмоция в музыке: каждая нота остается в воздухе, эфирно трепещет, долго не рассеивается. Истинное удовольствие наблюдать и за самим маэстро: статный, высокий, громко и понятно «разговаривающий» со своим невзрослым оркестром, он похож на большую птицу, широко взмахивающую крыльями над птенцами. Самое важное — он разрешает и помогает им летать, не давая ни малейшего шанса запутаться, сбиться, заблудиться.

Важной частью концерта, как и предвосхитил Антон Шабуров, стала партия чтеца, вплетенная в музыку Бетховена. Сергей Радченко потрясающе прожил роль Эгмонта. Его участие, пожалуй, стало не сопровождением оркестра, а важнейшим инструментом в исполнении произведения. Bravo! Каждому из творивших в этот вечер на сцене, bravo!

Камерный оркестр Московской консерватории, за дирижерским пультом профессор Вольф УСМИНСКИЙ

Московский гала уральского конкурса

Середина марта 2020-го. Рахманиновский зал Московской государственной консерватории имени Чайковского. За дирижерским пультом профессор Уральской консерватории Вольф Львович Усминский. На сцене Камерный оркестр столичной консерватории. Солируют первые ученики скрипичных школ страны и мира 2019-го года – победный статус завоеван ими на VIII Демидовском международном юношеском конкурсе скрипачей. Так на одной из лучших московских сцен уже более двадцати лет традиционно проводится гала-концерт конкурса, родившегося на Урале, инициированного маэстро Усминским и вставшего в ряд наиболее значимых юношеских соревнований для всего скрипичного сообщества. Журнал «Культура Урала» рассказывал своим читателям о ноябрьском заключительном концерте, прошедшем в нашей специальной школе-десятилетке.

«С юитой в старинном стиле» Альфреда Шнитке открыл гала сам маэстро Вольф Усминский. Право же дирижировать последующими сочинениями в первом отделении было передано Антону Шниткину. Вторую часть концерта фортепианной партией конкурсантов сопровождали дипломанты международных конкурсов Анна Тамаркина и Людмила Усова. Предвосхищая выступле-

Председатель жюри конкурса «ДеМЮКС», народный артист России Владимир ИВАНОВ

ния лауреатов, на сцену вышел председатель жюри «ДеМЮКС», профессор Московской консерватории, народный артист России Владимир Иванов. По его словам, значимость соревнования, занимающего свою уникальную нишу в ряду профессиональных конкурсов, переоценить сложно. Мощнейшая программа, представляемая музыкантами во время отборочных туров, была и остается свидетельством высоко-

го уровня «ДеМЮКС». Владимир Иванов заметил, что подобные требования не выдвигаются более ни одним состязанием для юных скрипачей в нашей стране: «Лауреаты этого конкурса без затруднений могут показать себя на любом мировом турнире. Уровень каждого участника столь высок, что каждый мог бы выйти на сцену с большим симфоническим оркестром и достойно отыграть два отделения из сложнейших произведений». Ну и очевидно: понимание, что, завоевав звание лучшего, юный скрипач обретает возможность выступить на сцене Московской консерватории, является еще более серьезным стимулом к победе. Триумфальный день настал. И семь лауреатов, признанных первыми, один за другим могут выйти на подмостки Рахманиновского зала.

Учитывая нынешнюю эпидемиологическую обстановку, к большому сожалению, не смогли выступить два молодых скрипача – лауреат II степени в старшей возрастной группе Авег Навасаргян (Австрия) и лауреат II премии в младшей возрастной группе Даниил Бессонов (Россия, Москва). Опустевшее, казалось, второе отделение, в котором предполагалось представить юношей, в форс-мажорных обстоятельствах было заполнено не менее значительным представителем молодого скрипичного цеха. Свое мастерство подарила зрителям лауреат I степени и специального приза «За мастерство» предыдущего конкурса «ДеМЮКС» Мария Артеева, виртуозно исполнив «Паганиану» Натана Мильштейна и Вальс-скерцо Петра Чайковского. Ответственный секретарь «ДеМЮКС» Леонид Усминский заметил, что Мария заметно профессионально

выросла за три прошедших года.

В остальном программа гала-концерта была выдержана в установленных организаторами рамках и представила пятерых победителей. Среди лучших: лауреаты III премии в младшей группе Владислава Астахова (Россия, Москва), Мария Черкасова (Россия, Москва) и в старшей группе На Нури (Республика Корея). Лауреаты I премии в младшей группе – София Яковенко (Украина) и в старшей группе – Лидия Ступакова-Конева (Россия, Москва).

Сопровождающий победителей Камерный оркестр Мос-

ковской консерватории сыграл, на мой взгляд, далеко не последнюю роль в восприятии каждого произведения. Молодые оркестранты с видным расположением встречали солистов: поддерживающие улыбки и шепотом произносимые в адрес скрипачей слова «Поздравляем!». Художественный руководитель оркестра, дирижер, заслуженный артист России Феликс Коробов, недолго присутствовавший на концерте, объяснил эмоции своих подопечных: «Московская консерватория – одно из лучших специальных заведений мира. И то, что молодые музыканты,

Лауреат I премии в младшей группе София ЯКОВЕНКО.
Партия фортепиано – дипломант международных конкурсов Людмила УСОВА

Лауреат I премии в старшей возрастной группе Лидия СТУПАКОВА-КОНЕВА

Лауреат I степени, обладатель специального приза за мастерство предыдущего конкурса «ДеМЮКС» Мария АРТЕЕВА

юные и даже совсем маленькие имеют возможность после окончания конкурса, который проходит «внутри страны», сыграть лауреатский концерт в одном из лучших российских залов, по-моему, не меньший приз, чем сами премии. И отношение наших оркестрантов к конкурсантам объяснимо: они понимают, что такое выиграть, стать лучшим, впервые выйти на знаменитую сцену, они разделяют их волнение. Теперь лауреаты «ДеМЮКС», по сути, их коллеги».

Кроме того, маэстро Коробов выразил благодарность Вольфу Усминскому и всем организаторам конкурса:

– В то время, когда процветают однодневки, Демидовский международный юношеский конкурс скрипачей живет уже почти три десятилетия. Это событие мирового масштаба. Каждый музыкант понимает, что через три года снова состоится соревнование. Такое качественное постоянство крайне важно. Огромное спасибо и низкий поклон Вольфу Львовичу, который сегодня уже стал не просто организатором, но и символом конкурса, определяющим атмосферу события. То, как маэстро помогает молодым музыкантам, как он их находит, буквально достает из недр, дает им возможность играть, достойно огромного уважения!».

В ряду сильных школ, представивших своих участников на VIII конкурсе, – наша Уральская специальная музыкальная школа (колледж). По словам специалистов, УМК занимает центральное место в ряду образовательных учреждений региона. В нынешнем конкурсе участвовали несколько екатеринбургских скрипачей. В младшей возрастной категории Даниил Ситников (воспитанник

Лауреат III премии в старшей возрастной группе На НУРИ (Республика Корея) и дирижер Антон ШНИТКИН

Лауреат III премии в младшей группе Владислава АСТАХОВА в сопровождении Камерного оркестра Московской консерватории, за дирижерским пультом Антон ШНИТКИН

муздесятилетки, ученик доцента УГК Светланы Онучиной) дошел до III тура; Алексей Петров (ученик заслуженного работника культуры Ирины Мезриной) – до II тура. В старшей группе из наших ребят Леонид Аникин (ученик УМК, воспитанник С. Онучиной) и Александра Зиганшина

(студентка УГК имени М.П. Мусоргского, класс заслуженной артистки РФ, доцента Е. Лацук) тоже дошли до II тура. В финал VIII Демидовского Международного юношеского конкурса скрипачей в младшей группе вышла Анастасия Лапаева (воспитанница УМК, ученица С. Онучиной).

О ДЕМИДОВСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЮНОШЕСКОМ КОНКУРСЕ

Конкурс традиционно проходит в четыре этапа. Первый – заочный (если нет возможности прослушаться очно в Москве и в региональных представительствах, участники присылают аудиозаписи своей программы) – проходит весной. Все последующие туры проводятся в течение нескольких ноябрьских дней в Екатеринбурге и завершаются финальным концертом лауреатов на сцене Уральского специального музыкального колледжа. Каждый последующий конкурс проводится через три года.

Вечная «Надежда»

29 февраля в Нижнетагильском колледже искусств состоялся большой праздник – городской хоровой фестиваль, посвященный творчеству замечательного российского композитора-песенника А.Н. Пахмутовой.

Финал фестиваля – сводный хор

90 лет – для жизненного пути это действительно солидный возраст, но, говоря об Александре Николаевне, ощущаешь совсем другое: жизнелюбие, оптимизм, современность. Именно этим определяется все-народная любовь к песням талантливого творца. В творческом багаже Пахмутовой более 400 сочинений этого жанра.

Детский городской хоровой фестиваль «Дарите радость людям!» объединил почитателей таланта Александры Николаевны (более 300 исполнителей). Все музыкальные школы и школы искусств Нижнего Тагила приняли участие в фестивале – 15 хоров, детских, педагогических и вокально-инструментальных ансамблей.

Открыл программу младший хор ДМШ № 3 под управлением М. Жигачевой песней «Дарите радость людям!», ставшей девизом праздника. (Эта песня еще раз прозвучала в исполнении ансамбля старших классов ДМШ № 1, руководитель Т. Сазонтова). Атмосфера радости, искренности

заполнила зал! Дети и родители с удовольствием подхватывали мелодии, подпевая исполнителям. Многим с детства знакомы веселый «Доктор Айболит», прозвучавший в исполнении вокального ансамбля четвертого класса ДМШ № 3 (руководитель Т. Цветкова), трогательная «Добрая сказка» младшего хора «Росток» ДМШ № 2 (руководитель А. Хайбуллина), задорная «Орлята учатся летать» (младший хор ДШИ № 3, руководитель Т. Нестерова).

Творческий союз Александры Пахмутовой и Николая Добронравова дал жизнь огромному количеству замечательных песен. Среди них вошедшие в концерт «Турнир эрудитов» (ансамбль младших классов ДШИ № 1, руководитель Н. Хайрулина), «Трус не играет в хоккей» в исполнении сводного хора мальчиков ДМШ № 2 и № 3 (руководители К. Мазарчук и Л. Трохименко). Трогательно и душевно звучали песни «Волшебников добрая семья» и «Звездопад» в исполнении вокальных ансамблей «Росинки»

ДМШ № 2 и ДШИ поселка Черноисточинский (руководители Е. Свиридова и Т. Малинина).

Овацией завершилось выступление вокально-инструментального ансамбля педагогов ДШИ № 1 под управлением Е. Калмыковой с песней «И вновь продолжается бой!». Запомнилось и выступление вокально-инструментального ансамбля педагогов ДМШ № 3 (руководитель М. Жигачева). Они исполнили озорную, задорную, в ритме фокстрота песню на стихи М. Матусовского «Девчата», написанную к одноименному фильму.

Темы любви к Родине, бережного отношения к природе, дружбы, чистоты чувств пронизывают песни замечательного композитора. Например, такие, как «Беловежская пушча», с которой вышли на сцену старший хор и педагогический ансамбль ДМШ № 3 (руководители Т. Цветкова, М. Жигачева), «Просьба» – старший хор «Tutti» ДШИ № 3 (руководитель О. Дзигунова), «Дикая собака Динго», спетая «Vivat!»-хором ДМШ № 2 (руководитель Е. Глебина). В исполнении двух последних коллективов прозвучали еще «Главное, ребята, сердцем не стареть!» и «Сигнальщики-горнисты», буквально заразившие зал задором, оптимизмом.

Многие ребята открыли для себя мир творчества уникального композитора, познакомились с фактами ее биографии, благодаря фотослайдам и вступительному слову ведущей А. Шульгиной.

В завершение фестиваля сводный хор исполнил песню «Надежда». Участники концерта убеждены в том, что еще долгие годы в России будут петь, слушать замечательные песни Александры Николаевны Пахмутовой и, конечно, наслаждаться ими!

...И слышен напев «Уральской рябиனுшки»

19 февраля во Дворце молодежи состоялось официальное открытие Года Родыгина в Свердловской области, объявленного губернатором Евгением Куйвашевым. Но фактически он начался раньше, когда Центр документации общественных организаций Свердловской области пригласил на вернисаж выставки, посвященной 95-летию Евгения Павловича.

— Наши сотрудники представили материалы из личного фонда знаменитого композитора, — пояснил директор Центра кандидат исторических наук Алексей Гагарин. — Это уникальные фотографии, всевозможные награды, публикации, посвященные Евгению Родыгину и его творчеству.

Невозможно представить себе отечественную песню без замечательных запоминающихся мелодий: «Белым снегом», «Едут новоселы», «Лен мой, лен», «Песня о Свердловске» и, конечно, без «Уральской рябиனுшки», ставшей визитной карточкой не только композитора, но и всего Среднего Урала.

— Многие песни Родыгина в нашей стране считаются народны-

ми, — напомнил председатель Союза композиторов Свердловской области Александр Пантыкин. — А это высшее признание для автора музыкальных произведений. И это еще не все: ведь Евгений Павлович написал немало инструментальных композиций, му-

Предметы из коллекции
Геннадия Комкова

зыка к спектаклям. А две его оперетты — «Счастье трудных дорог», «Рассвет над Иртышом» — с успехом шли на сцене.

Родыгин родился 16 февраля 1925 года в поселке Чусовой, входившем тогда в состав Уральской области, детство провел в Нижней Салде. И с малых лет интересовался музыкой, чувствовал удивительную эмоциональную силу звука, гармонию красивой мелодии. Талант, если он настоящий, проявляется рано. В ритмах песни он слышал какие-то особые смыслы. А тут война...

На выставке можно увидеть интересный снимок: Родыгин лежит на госпитальной койке и играет на аккордеоне. Это в Польше. Незадолго до Победы он был ранен. Весна, тепло, окна в палате открыты — и услышал боец, как кто-то играет на баяне, да так фальшиво, что с души воротит. Сердобольные медсестры принесли ему трофейный аккордеон. Родыгин растянул меха. Переложил

Пластинки с произведениями Е. Родыгина

ли его на кровать с колесиками, стали возить по палатам, где он радовал всех задушевыми мелодиями.

После демобилизации в сорок пятом Родыгин поступил в Уральскую государственную консерваторию.

— Евгений Петрович учился в непростое время, в те годы появилось известное постановление о борьбе с формализмом в музыке, — напомнил Анатолий Нименский, профессор, заве-

Раненый боец Евгений РОДЫГИН
на госпитальной койке с аккордеоном

Профессор Уральской консерватории композитор Анатолий НИМЕНСКИЙ

дующий кафедрой композиции УГК, заслуженный деятель искусств РФ. – Но Евгений искал свой путь, свою дорогу в творчестве. И нашел, поняв, что хорошая песня нужна всегда.

После окончания консерватории шесть лет Родыгин руководил музыкальной частью Уральского русского народного хора. Здесь крепла его дружба с песней. Композитор много писал для этого прославленного коллектива. С Уральским народным хором Евгений Павлович исколесил весь Советский Союз, выступал в Болгарии, Польше, Румынии.

– Сотрудничество композитора с нашим коллективом продолжается несколько десятилетий, – сказала председатель профсоюзной организации хора и его архивариус Валентина Блинова. – Трудно представить наш репертуар без произведений Евгения Павловича.

Родыгин считал пропаганду хорошей песни своим кровным делом, если хотите, миссией. Не случайно он часто и охотно гастролировал, выезжал с творческими встречами и концертами в разные города и районы Среднего Урала. Руководитель фонда маршала Г. Жукова Ана-

толий Войтенко показал два снимка, где Родыгин выступает перед воинами одной из частей Уральского военного округа и перед курсантами суворовского училища: с солдатами и офицерами Советской Армии фронтовика связывала крепкая дружба. Хорошо знали его легендарные актеры советского кино Борис Андреев и Николай Рыбников, плодотворно сотрудничал он с поэтом Григорием Варшавским, на слова которого написана

Мелодии Родыгина от баяниста-виртуоза, народного артиста РФ, профессора Уральской консерватории Виктора РОМАНЬКО

«Песня о Свердловске». Многие годы эта мелодия служила музыкальной заставкой местного радио. Его песни пели звезды эстрады – Людмила Зыкина и Ольга Воронец, солисты уральского хора Лидия Таранова и Иван Пермяков. Замечательный мелодист, Родыгин создавал мелодии, сразу становившиеся знаменитыми и популярными.

Юбиляр, к сожалению, не смог присутствовать на открытии выставки, привет гостям от него передали сын Роман и внучка Екатерина. Она рассказала, что песни деда хорошо знают в Китае, их исполняют несколько музыкаль-

ных коллективов. В 2010 году известный режиссер Чжан Ижоу снял художественный фильм «Под листьями боярышника». В нем звучит родыгинская «Уральская рябинушка». Поразительно, но именно она стала лирическим лейтмотивом ленты.

Родыгина называют патриархом отечественной музыки. Евгений Павлович – заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист России. Награжден орденами Отечественной войны II степени, «Знак Почета», многими медалями, среди которых он особенно ценит «За отвагу», полученную в годы войны. Честно говоря, перечислить все его награды вряд ли возможно – настолько их много.

– Творчество Евгения Родыгина требует серьезного изучения, – сказал Александр Пантыкин. – Он собрал и сохранил интонации 1950-60-х годов прошлого века, внес значительный вклад в музыкальную культуру, причем подчеркнул уральский акцент. Тем его творчество и интересно для нас.

А Год Родыгина, только начавшийся, обещает еще немало встреч с песнями Евгения Павловича, с его многогранным талантом.

Выступает Александр ПАНТЫКИН

«Скажи мне, кто твой друг...»

Известному драматургу и киносценаристу Леониду Ивановичу ПОРОХНЕ исполнилось 60 лет. Начиная свой творческий путь в Свердловске (Екатеринбурге). Учился на философском факультете Уральского государственного университета. Увлекался рок-музыкой. Дружил с музыкантами и поэтами. Писал пьесы и сценарии, работал с известными кинорежиссерами. Потом окончил Литературный институт имени М. Горького. Теперь живет в Москве и пишет сценарии для телесериалов.

Он человек занятой и, как многие считают, очень закрытый. Поэтому мы решили попросить рассказать о Порохне его друзей и коллег (имена весьма представительные). Никто не отказался. Все говорили о Леониде Ивановиче с удовольствием, сердечно поздравляли, вспоминали встречи и совместную работу. А я думала: наверное, это и есть тот случай, когда поговорка «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты» — очень уместна. Первым в очереди собеседников был художник, давний студенческий друг «героя». Потом — режиссеры, музыкант, философ, журналист...

Александр КОРОТИЧ, художник, дизайнер, писатель и педагог, ведущий дизайнер Первого телеканала, арт-директор проекта «Жужа»:

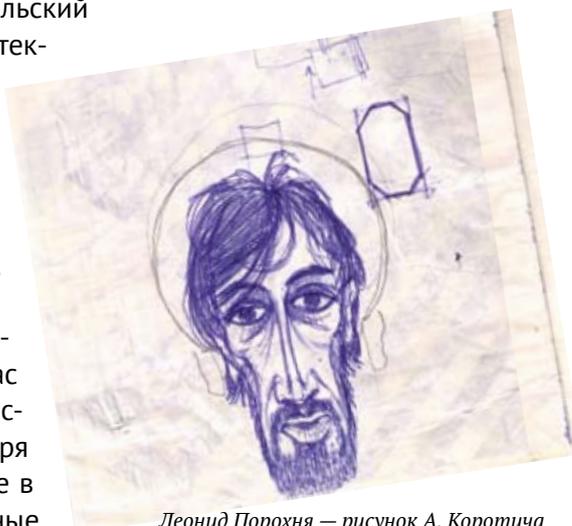
— Познакомились мы с Леонидом, когда я учился в Свердловском архитектурном институте, курсе на четвертом. Он в то время уже успел поучиться на философском факультете УрГУ, отчислился оттуда и работал в университете. Мы сошлись на общей любви к рок-музыке. Это было после 1981 года, когда у нас в институте прошел знаменитый первый уральский рок-фестиваль. В архитектурном «осела» тогда группа «Урфин Джюз» под предводительством Александра Пантыкина, а в университете — группа «Трек». И у нас было, что обсудить с Леной.

Выяснилось, что я рисую, а он пишет. У нас возник взаимный творческий магнетизм. Благодаря Лене, прошли две первые в моей жизни персональные

Леонид ПОРОХНЯ

выставки, которые он сам организовал, застеклив и развесив работы в университете, и даже

Леонид Порохня — рисунок А. Коротича

книгу отзывов завел. Это, наверное, самые главные выставки в моей жизни, потому что после них у меня появилась уверенность в своих силах.

А потом его сделали ответственным за университетский телерадиоцентр (ТСО). Это была студия, которая занималась внутренним вещанием, там шли учебные передачи. Леня сидел за столом в небольшой, узкой, как пенал, комнатке в подвале, там находился пульт, в углу пара кресел, а за стеклом — собственно студия. Я в том узком пенальчике проводил в студенчестве все свое свободное время. Там стали бывать Могилевский, Кормильцев, Настя Полева, при попустительстве Порохни, обитала вся наша рок-тусовка. Там и возникла та самая среда, которая впоследствии стала знаменитым Свердловским рок-клубом.

Леня никогда не был ярко выраженным оптимистом, но какая-то его особая аура при-

влекая, окружала его. Музыканты говорили: «В подвале у Порохни». Все туда шли, всем было там хорошо, интересно общаться, сидя в продавленных креслах.

Позже, в годы моей московской аспирантуры, приезжая в Екатеринбург, я всегда забежал к Лене. Он погрузился в театральную тусовку. Я читал его пьесы, иногда делал иллюстрации. Возможно, первые его опусы были несовершенно с точки зрения литературы, но в них присутствовали амбиция и драйв, свойственные молодости. У нас не так много совместных проектов. Но когда надо было рисовать афишу для спектакля по его пьесе, я всегда это делал с удовольствием. Потом настала эпоха кино — он написал «Губернатора», по которому был сделан фильм Владимиром Макеранцем. Пытался затащить меня на «Патриотическую комедию» Володи Хотиненко. У нас постепенно сложился дружеский «треугольник»: Порохня, Кормильцев и я. Первым перебрался в столицу Илья. Я последовал за ним несколькими годами позже, попал на телевидение и понял, что навсегда остаюсь. Леня же долго не переезжал, держался до последнего в надежде на новые проекты Свердловской киностудии. Но потом и его сорвало ветром перемен. А Москва — город-разлучник: мы живем в нем много лет, а видимся все реже. Но всегда радуемся тому, что мы друг у друга есть.

Владимир ХОТИНЕНКО, кинорежиссер, сценарист, педагог, народный артист РФ:

— Нас свел случай. Был 1991 год. Мне на Свердловской киностудии сказали, что есть деньги. Редактор Толстой произнес:

Постер фильма «Губернатор»
(реж. В. Макеранец)

«Приноси любую идею, мы тебя запустим». О таком можно только мечтать. А у меня еще на Высших курсах сценаристов и режиссеров была идея снять фильм про инопланетян и мужика, который с ними борется. Что-то близкое к тому, что потом реализовалось. Нужен был сценарист. Сейчас не

помню точно, кто мне назвал фамилию Порохни, мол, есть такой парень, талантливый. Мы встретились, я рассказал ему свою смутную идею. Надо было быстро написать заявку. Мы обговорили какие-то вещи, после чего назначили срок. Через день-два он принес заявку, мы ее отдали и запустились. Это была абсолютно «джазовая» история. Леня так живо все написал! С домовым историю придумал, комнату магическую и так далее. И тут грянул путч 1991 года. А у нас съемки. И мы так серьезно отнеслись ко всем этим событиям, что через три дня, когда путч закончился, появилось название «Патриотическая комедия» и образовался общий стиль будущего фильма. Случай был уникальный. Я думаю, что такого больше никто не делал в кино: вечером мы записывали события на видео, а на следующий день все это уже было у нас в фильме. Маковецкий сидел и смотрел происходящее по телевизору. Я снимал его впервые, и вообще он до того

Кадр из фильма «Патриотическая комедия» (реж. В. Хотиненко)

еще практически не появлялся на экране. И такой актуализации, одновременности никогда ни у кого до нас, наверное, не было, да и не дай Бог... Мы с Леной вместе обговаривали идеи, что-то переписывали. Но в основном это его сценарий, при моем участии. Такой была наша единственная общая работа. Но работа с ним — яркий, самостоятельный кусок моей жизни, который я всякий раз вспоминаю с удовольствием.

Владимир МАКЕРАНЕЦ, кинорежиссер, кинооператор, председатель Свердловской организации Союза кинематографистов РФ, президент Гильдии операторов Урала, заслуженный деятель искусств РФ:

— Порохня сам предложил материал для первой нашей совместной картины. Мы ее сняли. Потом вышел полнометражный фильм, потом еще один. А потом он уехал в Москву. И теперь делает сериалы. С фильмом «Губернатор» мы долго не могли запуститься. Потом

он написал сценарий «Привет, Малыш!». Во время съемок появлялся, что-то смотрел, присутствовал при монтаже. Никаких проблем с ним никогда не было. Желаю ему здоровья и побольше творить. И чем больше творить, тем лучше!

Александр ПАНТЫКИН, композитор, заслуженный деятель искусств РФ, председатель Союза композиторов Свердловской области, член Союза кинематографистов России, член Союза театральных деятелей России, академик Академии кинематографических искусств «Ника»:

— Я впервые встретился с Леной Порохней в 1984-85 годах, когда мы с группой «Урфин Джюс» записывали один из первых альбомов Насти Полевой «Танец на цыпочках». Я играл на клавишах. Записывали по ночам. А Леня потом сводил все треки в единое целое. В ту студию приходили и Слава Бутусов, и Егор Белкин, и другие.

Леня отличался от всех какой-то особой честностью. Он человек бескомпромиссный в хорошем смысле слова. У него свои принципы. Он всегда говорил правду, резко и прямо высказывался, что у многих вызвало негативную реакцию. Но при этом он был прав. Леня — человек ясный, внятный. И все это было завязано в единый узел и профессиональных, и дружеских отношений, потому что молодость всегда предполагает клубок чувств, разума и отсутствия разума, присутствия духа и отсутствия духа, смелости, трусости и всего на свете. То есть это был такой интересный «котел», в котором «варились» многие музыканты, будущие кинорежиссеры, поэты, драматурги. И Леня был одним из «вкусных» составляющих этого «варева», которому он придавал какой-то свой, специфический оттенок.

Александр ПЕРЦЕВ, доктор философских наук, профессор УрФУ:

— Тот, кто понимает в роке, знает, что гитару всегда хочется поставить вертикально. При этом острые края трубки-штекера обрубают оплетку экрана провода. Так что главный в роке — это тот, кто паяет оплетки. Паять все звезды рока приходят в помещения, которые называются «радиорубками», «радиоузлами». Там умопомрачительно воняет канифолью, кислотой, каким-то уксусом, сигаретный дым столбом. В этом шаманском месте — в подвале, где лаборатория технических средств обучения в университете на Ленина, 51 — и сидел, главенствуя над уральским роком, Леонид Порохня. По ночам он записывал песни коллективов Свердловского рок-

Кадр из фильма «Привет, Малыш!» (реж. В. Макеранец)

клуба, для полноты звучания развешивая на разных этажах в пролетах лестниц микрофоны. И там же скрывался Юрий Шевчук, изгнанный в ту пору из Уфы.

Олег РАКОВИЧ, режиссер, сценарист, продюсер:

— Порохня — человек яркий, с характером, позитивный, любознательный. Во все вникает, до всего докапывается. Леня берет образы из жизни, из истории. Был у него взрывной фильм, имевший потрясающий эффект, — «Патриотическая комедия», снятая режиссером Владимиром Хотиненко. Я желаю Лене востребованности, потому что в наше время далеко не просто найти читателя и зрителя.

Марина ЧУВАЙЛОВА, режиссер неигрового кино, член Союза кинематографистов РФ:

— И «Наутилус Помпилиус», и Пантыкин, и «Агата Кристи», и Хотиненко, и Балабанов, и Дима Астрахан, и Леня Порохня — все занимались творчеством в Свердловске, общались, дружили. Но 1990-е всех раскидали в разные стороны. Леня — человек очень одаренный, но сомневающийся в себе. Он интроверт. Желаю ему действовать и дерзать! Читать его всегда интересно!

Дмитрий КАРАСЮК, журналист, писатель, историограф уральского рока:

— Мы знакомы с Леонидом Порохней с середины 1980-х годов, когда он работал в отделе технических средств обучения в Уральском госуниверситете на Ленина, 51 и записывал альбомы свердловских рок-групп.

А буквально два-три года назад мы сделали с ним книгу о группе «Наутилус Помпилиус», половину которой составил мой

очерк об этой группе, а другую половину — воспоминания Порохни о поэте Илье Кормильцеве. Воспоминания очень личные. Их интересно читать. Поэт показан там как человек многогранный, сложный, такой, каким он был в жизни. Мемуары написаны с большой любовью. Думаю, что Леонид писал их не по заказу, а, прежде всего, для себя. Мне кажется, что мы, как авторы, сумели дополнить друг друга, и книга, которая называется «Наутилус Помпилиус. Мы вошли в эту воду однажды», получилась.

Олег ЛОЕВСКИЙ, театральный продюсер, лауреат международных премий имени К. Станиславского и С. Дягилева, кавалер французского ордена за вклад в литературу и искусство, директор фестиваля «Реальный театр»:

— Порохня — человек подвижный, молодой, энергетически заряженный, обладающий большим вкусом. Его желание жить и творить всегда притя-

гивало к нему и отличало его от других людей. Был период, когда мы с Леной тесно общались, делали интересные, порой смешные, совместные работы. Писали инсценировки. Для меня это была школа работы с материалом. Кроме того, у него всегда были яркие друзья. Один из них — Илья Кормильцев, который оказывал на него большое влияние. Но и Леня рядом с Ильей не был фигурой незаметной, в нем всегда чувствовались особая витальность, эрудиция, творческий порыв.

Леня всегда увлекался музыкой, он — человек серьезного художественного вкуса, тонко чувствующий музыку. Рок-н-ролл вообще должен быть ему благодарен за то, что он сделал в университетских стенах на катушечных магнитофонах. А я благодарен судьбе за то, что мы с Леней были близки и по-человечески. Я очень многому научился у него. А 60 лет — не возраст. И дальше все будет хорошо!

В. БЕГУНОВ, Л. ПОРОХНЯ, А. КОРОТИЧ

Театр... пенсионеров. Да еще и в кино

Это был КИНОвечер театра, эмоций, улыбок, лирики и документалистики – в Свердловском областном фильмофонде прошла творческая встреча с режиссером Мариной Чувайловой и героинями ее нового фильма «За чем пойдешь, то и найдешь...».

Прочитали объявление на остановке. И пришли в театр – так начинается история героев фильма Марины Чувайловой, вернее, их путь в актерство. Неигровая картина «За чем пойдешь, то и найдешь...» – кинонаблюдение. И доверие, возникшее между режиссером и героями фильма, исключительное. «Для меня главное – это найти даже не героя, а историю. Это касается практически всех моих работ, – отвечая на вопросы зрителей, сказала Марина Чувайлова. – В этом фильме мне было интересно, как люди сражаются со старостью. Ведь это вообще любопытно – пенсионеры играют в театр. Какие пьесы им дают? Островского – о, да это круто!».

И действительно, получилось впечатляюще: репетиции, обсуждение пьес, личной жизни,

Кадр из фильма «За чем пойдешь, то и найдешь...»

празднования, пение под гитару, танцы и, естественно, выступления – на театральных подмостках, сценах госпиталя ветеранов войн, колледжей, в колонии... И восхищение актерами, ведь когда они проигрывают эпизоды пьесы, читают монологи, то вот уж точно – некоторые из уральских пенсионеров делают честь

самому понятию «актер». Участники студии, рассказывая о «Новом старте», говорят, что у них все, как и в других театрах: серьезный кастинг, уроки актерского мастерства, репетиции, бушующие страсти и интригующее закулисье. И, конечно, режиссер – Владислав Сахнов. Мудрость, терпение, такт и безграничное чувство юмора – эти качества присущи Владиславу Геннадьевичу.

На киноклуб «Третье тысячелетие» в фильмофонд пришли и герои фильма. «Я думала, покажут, какие мы молодцы, как мы все выучили, как выступили. А показали, как мы ссоримся, миримся, как день рождения справляем. Но я пришла второй раз кино посмотреть, мне надо понять, где я слова во время спектакля забыла», – сказала Анна Бородина. А Наталья Лапенкова

Кадр из фильма «За чем пойдешь, то и найдешь...»

добавила: «Менять бы точно в фильме ничего не стала — он веселый, мы там настоящие, но добавила бы еще наши личные истории, которые снимала Марина».

Чувайлова отмечает: «В каждом сидело это желание — я хочу поиграть на сцене, наверное, с детства. И сейчас они просто реализовали свою мечту. Театральная студия называется «Новый старт», так и в их жизни начался новый отсчет. Абсолютно другая жизнь, они счастливые люди. Об этом я и хотела рассказать. И вообще они не хотят стареть, это можно увидеть в фильме».

Можно назвать отличительную черту Марины Чувайловой, как режиссера: в ее фильмах всегда много героев. «Да, и в этом весь ужас, вернее, парадокс моей творческой биографии. Я начала анализировать — так пошло с фильма о Николае Коляде «Ужас, летящий в ночи», где и режиссер, и артисты, хотя главный герой — Коляда. Потом «Надежда. Вокруг да около», «Перелом». Или «А у нас во дворе» — там большая дворовая дружная компания». В фильме «Батя» — целая секция по самбо. И вот теперь новая картина... И везде у меня просто куча народу, я недоумеваю, почему судьба выводит меня на это. Есть же два пути: можно придумать тему и искать героя, так делают многие режиссеры. А я иду от жизни — меня что-то зацепило, и я это снимаю. Беру героев из жизни, темы не придумываю. У меня внутри что-то болит, царапает, и я нахожу этому выход. Стареть не хочется — опа! — тема про пенсионеров. Сейчас я снимаю картину о команде по синхронному фигурному катанию на коньках «Юность» —

На встречу со зрителями пришли и героини фильма Марины Чувайловой

в объективе тренер и шестнадцать девочек. А еще второй тренер и балетмейстер. То есть три героя плюс 16 участниц! Они — неоднократные чемпионы мира по синхронному фигурному катанию», — рассказала Марина.

Встречи с уральскими кинематографистами стали уже

визитной карточкой киноклуба «Третье тысячелетие». За последние месяцы зрители пообщались с Мариной Чувайловой, Вадимом Буториным, Сергеем Мартьяновым, Владимиром Бамбуровым, вспомнили Анатолия Лесникова и познакомились с только начинающей путь в кино Дарьей Исагуловой.

Кадр из фильма «За чем пойдешь, то и найдешь...»

XXI век: в диалоге со временем

В Центральной екатеринбургской городской библиотеке имени Герцена почти 14 тысяч постоянных читателей. Имея богатую историю, «Герценка» объединяет в себе прошлое и будущее. 26 февраля 1950 года на базе фонда, состоящего из 30 тысяч томов, для всех жителей Свердловска была открыта Центральная городская библиотека имени А.И. Герцена. Сегодня это целое мультикультурное современное пространство, где каждый может выбрать чтение или событие на свой вкус и интерес. Здесь проходят уникальные фестивали, музыкальные вечера, спектакли молодежных театров, познавательные лектории, творческие мастер-классы и встречи.

Прошу заведующую библиотекой Галину Градобоеву нарисовать портрет современного читателя.

— О, таких портретов будет много, — уверена она. — Люди разные. И интересы у них самые разнообразные. Возрастные пристрастия тоже чувствуются.

— Многие специалисты утверждают, что читать стали меньше?

— Не думаю, — говорит Галина Сергеевна. — Что раньше читали больше — это миф. И в советское время, и сейчас, на мой взгляд, количество любителей чтения примерно одинаковое. Другое дело, что свободного времени нынче у людей меньше. Сейчас

Библиотека имени Герцена

более требовательный и разборчивый читатель, просто так свое время терять не станет. И поэтому, кстати, у нас все про-

цессы автоматизированы и обслуживание очень быстрое.

Да, облик библиотек меняется. Сегодня это уже не просто собрание изданий, это нечто иное. Ныне библиотекари вооружены современными технологиями, без которых невозможно представить XXI столетие. Сначала все рабочие места в «Герценке» были компьютеризированы, потом в ее залы пришел Интернет. Теперь здесь открыл двери электронный читальный зал, в котором свободный доступ к Интернету, вай-фай. Это этапы реализации проекта «Библиотека XXI века».

Но это еще не все. По мнению Градобоевой, библиотека

В «Герценке» прошлого века

должна пытаться стать, помимо дома и работы, так называемым «третьим местом», где каждый человек сможет реализовать себя как личность. Неслучайно в «Герценке» действуют пять клубов по интересам. К примеру, литературно-исторический «Огонек», которому почти 40 лет. Его завсегдатаи заранее определяют темы заседаний и внимательно исследуют соответствующий материал. Вот недавно обсуждали, на первый взгляд, парадоксальную проблему: «Толстой и Аристотель». Клуб «Отпетые романтики» объединяет любителей песни и романа. Если вы думаете, что тут только поют, ошибаетесь: они восстанавливают неизвестные страницы истории жанра, обращаются к именам, подчас забытым, выдающихся исполнителей романсов, блиставших на сцене в прошлом. «Любимая классика» — это сообщество поклонников классической музыки и вокала. Частые гости библиотеки — студенты и преподаватели Уральской консерватории и музыкального училища имени Чайковского. Название клуба «Бард-кухня» говорит само за себя. Здесь царствуют гитара и бардовские песни. Пришедшие из 1960-х годов, из эпохи оттепели, они обращаются к вечным темам — дружбе, любви, взаимопомощи, доброте. Клуб любителей Японии — тут все понятно: культура древней Страны Восходящего солнца давно привлекает тех, кто стремится познать традиции многовековой цивилизации. В библиотеке постоянно проходят мастер-классы, лекции,

В библиотеке — спектакль «Полианна» студенческого театра РГПУ «Люди-Т»

встречи с японскими гостями и знатоками этой удивительной культуры.

Сотрудники библиотеки имени А. Герцена любят творческие эксперименты. Лариса Мануйлова придумала и проводит авторские «Литературные дегустации» — программы, посвященные творчеству знаменитых поэтов и писателей, например, Бориса Пастернака. На очереди — «погружение» в поэзию Иосифа Бродского.

«Герценка» стала настоящим культурным центром, привлекающим читателей, — и не только читателей! — разнообразной программой, необыкновенными событиями и сюжетами.

Собрались любители японской культуры

— У нас всегда интересно проходит «Библионочь», — продолжает Г. Градобоева. — В гости приходят артисты молодежных театров — «ОСТ», «Галерка», «Фабрика», студенты Екатеринбургского театрального института.

— Любителей театрального искусства — масса, — рассказала заведующая отделом Екатерина Хамидулина. — И исполнители у нас нашли хорошую площадку для встреч со зрителем. Часто выступает самодельный коллектив «Жест» из Академии госслужбы, театр «Люди Т» студентов профессионально-педагогического университета.

— У нас есть фестиваль «Царский мостъ», посвященный уникальному историческому месту, где находится библиотека. Его сопровождают квесты, экскурсии, увлекательные лекции. Тема истории города стала очень важной для нас. А о нашем особняке, благодаря фестивалю «Царский мостъ», мы нашли удивительные факты: здесь бывали такие выдающиеся люди, как Александр

Гумбольдт и Иоанн Кронштадтский! Наша большая мечта — чтобы на фасаде дома появились мемориальные таблички, — рассказывает Градобоева.

— Сегодня библиотекарь должен быть универсальным специалистом, — считает Галина Сергеевна. — Времена, когда он только выдавал книгу, и на этом миссия завершалась, канули в прошлое. Посетители сегодня очень грамотные люди, мы должны соответствовать их запросам. Еще крайне необходимы владение искусством общения и доброжелательность, чтобы библиотека была теплой и комфортной.

Сотрудникам «Герценки» это удается. Кстати, великий русский мыслитель Александр Иванович Герцен называл библиотеку «столом идей, открытым для каждого». Пожалуй, только теперь в полной мере сбывается эта мысль писателя и изгнанника. Книжное собрание превратилось в площадку для диалога, обмена мнениями, осмысления сложных процессов, происходящих в мире.

26 февраля 2020 года Центральной городской библиотеке имени А.И. Герцена исполнилось 70 лет. Первоначально она располагалась в известном Доме партийной элиты на улице Володарского. По мнению краеведа А. Мочалова, ее фонды накапливались там еще с тридцатых годов и состояли из книг репрессированных обитателей едва ли не первой свердловской «высотки». К сожалению, вот так трагические страницы нашего прошлого вплелись в историю библиотеки.

В 1969 году она переехала в другое здание, где живет и сегодня. Этот роскошный особняк усадьбы купца П. Давыдова, архитектурный памятник первой трети XIX века, хорошо знаком многим поколениям свердловских читателей. Расположенный в чудесном уголке старого Екатеринбурга на бывшей Архиерейской улице (ныне Чапаева), он окружен уютными особняками, сохранившимися до наших дней от эпохи Николая I. Объявить бы это место заповедной территорией, но, увы, сегодня над ним нависают безвкусные бизнес-центры...

На рубеже второго и третьего тысячелетий дом Давыдова подвергся коренной реконструкции — особняк находился в аварийном состоянии. Библиотека квартировала на нескольких площадках города, но, к счастью, в 2007 году вернулась в родной дом. В ее летописи немало по-настоящему ярких страниц. В 1975-м в ней появился музыкально-нотный отдел, который на протяжении многих лет был общедоступным хранилищем богатейших фондов музыкальной литературы. Еще раньше она стала школой передового опыта по работе абонемента для библиотечарей всего СССР. С 1986

по 1990 год она стала одной из площадок городской дискуссионной трибуны, где собиралась демократически настроенная интеллигенция Свердловска, а в 2006-м сложился комплекс — большая «Герценка» и рядом детская библиотека «Малая Герценка».

Нынешние сотрудники библиотеки продолжают и развивают традиции предшественников, хотя, конечно, на новом уровне. Пройдите по залам «Герценки», и вы увидите, насколько изменилось пространство библиотеки, ее содержательное наполнение. Огромна музыкальная медиатека, пользуются популярностью зал электронной информации, арт-галерея, появились залы городской и мировой культуры, отдел искусств. Совершенно новое структурное подразделение — зал молодежной культуры.

— Библиотека должна быть наполнена молодежью, — уверена Галина Градобоева.

Действительно, «Герценка» воспитывает новые поколения современных, нестандартно мыслящих читателей. Марсель Пруст называл чтение «беседой с людьми, гораздо более мудрыми и интересными, чем те, с которыми нас сводит случай». А в таких собеседниках все мы нуждаемся. Библиотека всегда будет нужна людям — и для ума, и для души.

Профессор Леонид Быков, известный литературовед и критик, поздравляя «Герценку» с 70-летием, отметил, что она только-только вступила в пору зрелости. Стало быть, ее сотрудники порауют читателей новыми идеями и оригинальными проектами.

Детский уголок библиотеки

Возраст «Детской» — четыре с половиной

Всероссийская Неделя детской книги ежегодно проходит в конце марта, а сразу следом за ней наступает второе апреля — Международный день, тоже посвященный книгам детства, отмечаемый в дату рождения Ханса Кристиана Андерсена. И никакие напасти, делающие невозможными многолюдные встречи пишущих с читающими, не в силах отменить личное общение даже самого маленького читателя с книгой. Пять лет назад в библиотеках и на домашних полках появился новый знакомый для такого общения: в 2020 году альманах «Детская», выпускаемый журналом «Урал», отмечает свой «полубиблией».

Традиция выпуска детских журналов в России очень давняя, дореволюционная, и она была поддержана солидными изданиями для взрослого читателя, выпускающими ежемесячные приложения для детей, достаточно вспомнить хотя бы «Ниву». В современном литературном процессе такая практика до сих пор единична. И вот взрослый, «толстый» литературно-художественный и публицистический журнал «Урал» на нее решился, и был поддержан министерством культуры Свердловской области. Не «вдруг» решился. В два раза старше альманаха его прародительница — рубрика «Детская»,

Автор-составитель альманаха Надежда КОЛТЫШЕВА

существующая в журнале с 2010 года и по сей день. С нее-то все и началось.

Екатеринбургский «Урал», возглавляемый Олегом Богатым, журнал по географии — местный, но отнюдь не «местеч-

ковый». Его страницы открыты авторам всей России. Так и в альманахе «Детская» можно прочесть произведения поэтов и прозаиков из Санкт-Петербурга, Москвы, Воркуты, Нижнего Новгорода и других российских городов. Лучшие из поступающих в редакцию. Но маленькая рубрика «Детская» не может вместить это лучшее из произведений современной детской литературы. А писателям — мастерам и молодым — необходимо найти читателя. Особен-

Поэт и прозаик Сергей МАХОТИН на встрече с читателями альманаха

Четыре номера «Детской»

но важно и трудно это тем, кто только начинает путь по литературной стезе. Михаил Яснов, Сергей Махотин, Андрей Усачев, Михаил Першин, Станислав Востоков, Дмитрий Сиротин, Анна Русс, Анна Игнатова, Ольга Колпакова, Светлана Лаврова, Елена Ленковская, Анна Кирьянова, Андрей Ильенков, Артур Гиваргизов, Елена Мамонтова – далеко не полный список имен поэтов, прозаиков, ставших за пять лет авторами альманаха. И этот список растет от номера к номеру.

Во взрослом журнале и «детскую» рубрику читают взрослые, дети (за редчайшим исключением) в него не заглядывают. А если читают – то по совету старших, доверяющих вкусу и выбору «Урала». Выбрать достойное чтение для детей, не пропустить значимое в предлагаемом сегодня океане книг – пестрых, ярких, разных по качеству и, как правило, совсем не дешевых по цене – не так просто. Если с классикой все (почти все) более-менее понятно, то вот найти в новейшем потоке отечественной литературы нужное и интересное – проблема. «Детская» – и рубрика, и ее «сынок»-альманах – своего рода навигаторы в этом потоке. У альманаха целевая аудитория, прежде всего, конечно, дети, но в эту «Детскую» не только не запрещен, а приветствуется вход всех, поэтому и «уточнен» читатель от 6+ до... Уточнение закреплено в титуле: «Альманах для семейного чтения».

В том, что читатель найден, создатели альманаха убеждались на каждой встрече, собирающей детей и взрослых по-семейному, часто с личным участием авторов. В Муници-

Экспериментальная «Детская»

Лицом к лицу с читателями — поэт, переводчик, детский писатель Михаил ЯСНОВ

пальном объединении библиотек, в школьных библиотеках Екатеринбурга и области, на журнальном всероссийском фестивале «Толстяки на Урале», на первом уральском фестивале детской и юношеской кни-

ги «Книжный Полоз» в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ осенью прошлого года... Совсем недавно – на февральской презентации нового выпуска в библиотечном центре «Екатеринбург».

Самых маленьких читателей интересуют не только тексты, но и картинки

Этот номер – особенный, экспериментальный «и снаружи, и внутри». Заместитель главного редактора по вопросам развития журнала «Урал», редактор-составитель и автор альманаха «Детская» Надежда Колтышева рассказала нам (и на презентации), в чем, собственно, состоит эксперимент. Во-первых, очевидное – смена облика. Художники альманаха Ольга и Альберт Сайфулины, работающие в «Детской» с первого номера, сделали издание квадратным, похожим на альбом, и добавили цвета – ушли от черно-белого в ярко-солнечный.

Во-вторых, то, что под обложкой. Помимо постоянного раздела стихов и прозы «Отечественные записки», появились новые рубрики. Авторами краеведческой стали известный поэт и краевед Майя Никулина и «великий уральский народ». Здесь же – первая публикация сказок, собранных в XIX веке учителем Константином Славниным среди учеников школы при Новоуткинском заводе. «Записки из постолья» – название рубрики-новичка соответствует содержанию. Где так любят прятаться младшие члены семьи, чтоб посекретничать, помечтать, послушать взрослые разговоры? Ну, конечно, в проверенном поколениями убежище – под столом. В этом разделе представлены тексты, написанные детьми ни много ни мало за полвека. Самому старшему автору «антологии» сейчас 52, самому младшему – всего восемь лет.

И наконец, сам порядковый номер новой «Детской». По счету, начиная с первого выпуска в 2015-м, он, казалось бы, должен значиться № 5. Но, поменяв полиграфический образ (кстати,

Теперь «Детскую» знают и в Дегтярске

и бумагу – на лучшую, более плотную), альманах стал в два раза тоньше предыдущих четырех ежегодников. И его про-

нумеровали, почти как волшебную платформу «Девять и три четверти» в книгах о Гарри Поттере, – четыре с половиной!

Четыре с половиной номера ежегодного альманаха для семейного чтения «Детская» замечены, прочитаны и признаны не только читателями – взрослыми и детьми, читающими вместе, самостоятельно, вслух и про себя. И даже с помощью артистов на презентациях – заслуженной артистки РФ Натальи Гараниной и ее студентов из театрального института, актрисы Ирины Беловой, театра О.С.Т. и детской студии «Бэмби»... В апреле 2019 года жюри екатеринбургского конкурса «Книга года» признало четвертый выпуск альманаха лучшим изданием для детей и подростков. А в январе 2020-го этот проект журнала «Урал» стал лауреатом Всероссийской литературной премии имени П. П. Бажова в номинации «Польза дела». Польза в том, что «Детская» помогает взрослым вырастить читающих детей. Не только будущих читателей журнала «Урал». Читающих.

Артисты театра «О.С.Т.» читают «Детскую» вслух

Теплый дом одинокого романтика

Самое впечатляющее место в Богдановичском литературном музее Степана Щипачева – переделкинский кабинет поэта (реконструкция), где воссоздана атмосфера занимающегося утра. Поэт любил это время – любил работать в сумраке, полумраке... Входишь в кабинет, останавливаешься в темноте, но, словно по мановению хозяйки дома, вдруг светлеет горизонт, все отчетливей графика деревьев за окном. И в этот момент, сколько бы раз ни бывал тут, в атмосфере «звучащей тишины», непременно вспоминаешь: благословенное это место – музей поэта и поэзии – создано, по сути, любовью и волею одного человека.

В сентябре 1984 года Антонина Михайловна Хлыстикова начала работать в Богдановиче школьным библиотекарем. Но – случай! Готовясь к учебному году, обдумывая планы, открыла ящик стола, в котором ее предшественница оставила «особые книги» – с автографами уральских писателей и поэтов. Перебирая их, увидела распечатанный конверт с вложенным в него сборником стихов Степана Щипачева «О Родине думаю». На титульном листе автограф: «Моим землякам – Ст. Щипачев. Сентябрь, 1974 г.»

– Ровно десять лет книга словно ждала меня! – волнуясь, заново переживая тот давний день, вспоминает Антонина Михайловна. – Почерк был неровный: книгу подписал уже немолодой человек. Подумалось: а получил ли он ответ на свое послание? Книга была явно не читанная. Но поэт же написал: «Моим землякам» – это и мне, наверное?.. С пионерских лет помнила стихи Щипачева о красном галстуке, о памятнике Ленину, но другие строки поэта не были тогда, к сожалению, в круге моего чтения. И как ударило: я живу в городе, который поэт называет своей родиной. Непрофессио-

Антонина Михайловна ХЛЫСТИКОВА

нально мне, библиотекарю, не знать поэта...

Она отправилась к полкам, достала книги Щипачева, среди них автобиографическую повесть «Березовый сок». Стала листать подшивки журналов и газет, отыскивая в них уже знакомое имя, открыла Большую советскую энциклопедию. Ей было интересно узнать, прежде всего, что это был за человек. Стихи открылись позднее.

ОН ШЕЛ У ОБРЫВА ПО КРАЮ...

«Тихи в наш громкий век мои стихи» – писал о себе уроженец Урала Степан Щипачев в 1962-м. Сегодня век еще громче. И потому советского поэта, лауреата

двух Сталинских премий даже в дни его юбилея вспоминают разве что на родине. Не ко двору нынче все «советское». Меж тем, когда лет шесть назад столичное издательство «НексМедиа» приняло выпуск 100-томной серии «Великие поэты», Щипачев вошел в поэтическую антологию мира наряду с Гейне, Байроном, Данте, Блоком, Рембо, Буниным, Хайямом и даже Шекспиром.

Самое известное его стихотворение – про пионерский галстук. Почти народное. «Слова знают все, автора – мало кто». Но стоит начать цитировать «Как повяжешь галстук – береги его...» – навстречу мгновенно: «А, так вот чьи это стихи!..» Возможно, именно из-за этого яркого стихотво-

Этот портрет Степана Щипачёва встречает при входе гостей музея

рения Щипачева и олицетворяют главным образом с поэзией патриотического толка. Советского. Так или нет, но пик популярности поэта, пришедшийся на 1940-60-е, к концу жизни обернулся странными пассажирами со стороны власти. По случаю большого юбилея представляли Степана Петровича на звание Героя Социалистического Труда (в мирное время выше признания не было) — а дали орден «Знак Почета», что на фоне его орденов Ленина, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции было уже просто неким «одолжением возрасту». Заслуги? Те, кто их признавал — были уже не у власти, а кто после оттепели оказался у власти — не склонны были признавать. В воспоминаниях современников остались свидетельства о том, с какой расчетливой жестокостью убрали Степана Петровича из руководства Московской писательской организации. На снятие Щипачева прибыли партийные и писательские боссы, и смертельно бледный дважды сталинский лауреат неживым голосом зачитал заявление об уходе с поста «по собственному желанию»...

Щипачев возглавлял Московскую писательскую организацию в 1950–60-е. Время представ-

В музее сегодня более 7000 экспонатов. Самые ценные — документальные свидетельства времени

ляете?! И хотя были, наверное, у него и зашоренность, и заблуждения, свойственные людям его биографии, однако не случайно же писатель Григорий Бакланов обронил однажды в одном из писем Щипачеву: «Хорошая была атмосфера в нашей писательской организации, когда вы возглавляли ее. Теперь ее нет». Если — о заслугах, то на счету нашего земляка, возглавившего волею судеб столичную писательскую организацию (элита вдвойне!) — большой прием в Союз писателей молодых авторов, поддержка Михаила Светлова — талантливое, но страдающего «русской болезнью», выступление против запрета на выезд за границу Евтушенко...

Андрей Вознесенский однажды сказал о Щипачеве: «Он даже в помыслах своих был чист». Этому можно верить. Тем с большим отчаянием, щемящей интонацией звучит собственное признание поэта: «Не думайте, я в бодрячка не играю. Все знаю — иду у обрыва по краю». И когда сопоставляешь все это (хотя бы даже эти цитаты), понимаешь: два инфаркта Щипачева совсем не случайны.

К ПОЭТУ, В СЕРЕБРЯНУЮ ЕЛАНЬ

Строки самого поэта... Высказывания о нем коллег... Фотографии, документы... Книги... Все, что, взятое вместе, помогает понять парадоксальную судьбу

и личность одинокого романтика, — в экспозиции богдановичского музея Степана Щипачева. Сегодня здесь около семи тысяч экспонатов. Результат негромких многолетних поисков, которые Антонина Михайловна Хлыстикова начинала в одиночку. Благо — быстро обрела единомышленников. Что-то заразительное уже тогда, в 1980-х, было в ее внезапно вспыхнувшей увлеченности поэзией Щипачева. Сначала в школе появился небольшой кружок литературного краеведения. Потом литературных следопытов стало больше. Вместе с ними Антонина Михайловна впервые побывала в Щипачах — на родине Степана Петровича. Увидела речки его детства Калиновку и Полдневку, прошла краем поля с удивительно поэтическим названием Серебряная Елань, встретилась с жителями некогда многолюдной и веселой деревни, в которой родился поэт. Вместе с правнуком знаменитого Балая — героя повести «Березовый сок» — поднялись на вершину горы Воссиянской. Отыскали в Камышловке дом, где когда-то у купцов Лагуткиных жил юный Щипачев, побывали в селе Филатовском, обошли все места, по которым проходил будущий поэт. Писали письма в издательства, художникам, писателям и поэтам — современникам Щипачева.

А потом, по приглашению Валентины Николаевны, вдовы поэта, съездили с ребятами в Москву. В первый же день побывали на Кунцевском кладбище и на могиле Степана Петровича положили ромашки, которые нарвали в Щипачах перед самым отъездом. А на обратном пути «заехали к великому поэту» — в пушкинское Михайловское.

Встретились со знаменитым Семеном Степановичем Гейченко, создателем и директором Государственного Пушкинского музея-заповедника.

— И тогда от наивности, наверное, — вспоминает Валентина Михайловна, — я дерзнула сказать: «Мы тоже хотим создать Литературный музей — Щипачева». «Знаете, какое это трудное дело», — посетовал Гейченко, однако на память удивительно подписал нам свою книгу: «Литературному музею Щипачева» — словно он уже есть!

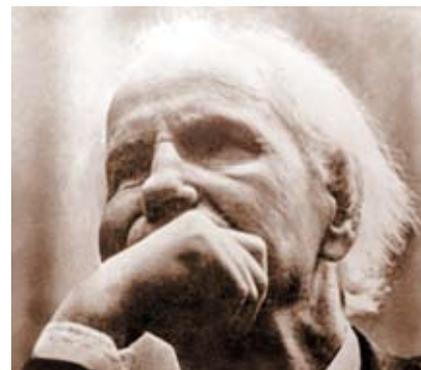
До создания на Урале музея Степана Щипачева в тот момент было еще семь лет!

«УРАЛ. ОН ЛЕГ В МОЮ СТРОКУ...»

Красивая начальная строка одного из стихотворений Щипачева стала словно эпиграфом ко всему его творчеству. Многие воспринимают его как поэта местечкового. Не только «советского», но и исключительно уральского. Меж тем Урал, многое определивший в поэтике Степана Петровича, отнюдь не был единственной темой, ожидаемой, лирической, бесконфликтной. Напротив, среди пронзительной любовной лирики, точных до осязаемости пейзажных зарисовок, гражданской поэзии, однажды возникли вдруг строки: «...Ступни мои кровоточат». А в разговоре с коллегами Щипачев обмолвился как-то: в литературе «я словно прорубал туннель сквозь каменную гору». Отчего так? Что имел в виду поэт? Объяснений много и разных. Очевидно главное: даже лирика не прошла в его творчестве безмятежно.

В 1939 году у Щипачева вышел сборник «Лирика», о ко-

тором сам поэт сказал: «Мне бы хотелось, чтобы моя литературная биография началась с этой книги». Внимание: это был его десятый сборник! Сколь же взыскательным к себе надо быть, чтобы, будучи уже

На некоторых фотографиях Степан Щипачёв совсем не парадный. Напротив — щемяще одинок...

известным поэтом, признать — вот, наконец, то, в чем не хочется изменить ни строки. Как не вспомнить нынешних пиитов, что носятся с каждой своей книжкой. Но это — к слову. Что же касается «Лирики», официальная критика, заточенная на «вместо сердца — пламенный мотор», оценила эту исповедальную книгу по-разному. Вплоть до разгромной статьи «Необоснованные восторги» в главной партийной газете «Правда».

— Статья имела тяжелые последствия, — рассказывает Антонина Хлыстикова. — На Степана Петровича было заведено дело, стоял вопрос об исключении из партии. Спас его Всеволод Вишневский, ворвавшийся на достопамятное собрание: «Вам что, уже голова Щипачева понадобилась?! Возьмите взамен мою!». Заступничество спасло поэта. Дело закрыли. А вскоре началась война...

Спасли судьбу, биографию, но... После тех событий 40-летний (!) поэт поседел. Откуда было знать ему, да и кому бы то

ни было, что именно его лирика станет любимой и востребованной. Что стихи Щипачева, во время войны корреспондента газеты «За Родину!», будут переписывать и посылать родным, не умея сказать ТАК. Что в победном 1945-м выйдет сборник «Строки любви» (45 стихотворений), который демобилизованные воины, возвращаясь домой, повезут по всей стране. История, сравнимая с резонансом симоновского «Жди меня»!

Кстати, со «Строками любви» — отдельная, трогательная история. В экспозиции музея есть миниатюрное издание сборника, выпущенное в Чехословакии, по-чешски «Слоки ласки». Показывая миниатюру посетителям музея, Антонина Михайловна непременно вспоминает такой эпизод:

— В советские времена, когда сильны были побратимские связи, на Урал приехала делегация из чешского города Карловы Вары. Рассказываю гостям об известных уральцах Бажове, маршале Голикове, Щипачеве... И вдруг одна из гостей: «А про Щипачева вы нам не рассказывайте. Мы про него знаем больше, чем вы». Вот те раз! Оказалось: удивительно, но — факт. За долгую жизнь поэта вышло 137 изданий его книг (общий тираж свыше пяти млн. экземпляров), но на Урале — только четыре издания. А вот в Чехословакии он издан 34 раза! Три года уроженец Урала Степан Щипачев занимал там первое место среди переводных авторов, хотя среди «конкурентов» были такие неслабые имена, как Томас Манн и Эрнест Хемингуэй. «Слоки ласки» были изданы с графическим изображением женщины ню на обложке. Наши пуританские книгоиздатели, считавшие возможной только лю-

бовь к ударнице труда, тогда не могли этого позволить. А, может, и представить себе не могли, что обнаженная исповедальность чувств и визуально имеет право на выражение.

И уж во что совсем трудно поверить: уралец Степан Щипачев принят в Чехии за точку отсчета не только в поэзии, но и в жизни. Во многих загсах и сегодня можно видеть запечатленные крупно его строки «Любовью дорожить умеете...». Что-то вроде родительского наказа, наставления из разряда вечных ценностей.

Словом, он отнюдь не местечковый поэт. И если Урал что-то кардинально определил в жизни Щипачева, то, скорее всего, характер.

«ЗАГАДАЙТЕ ЖЕЛАНИЕ! У ЩИПАЧЕВА»

В мае 1990-го Антонина Хлыстикова была назначена директором на тот момент еще не

Единственный недокументальный экспонат музея — дерево желаний. Антонина Михайловна часто к нему подходит...

существующего музея. В 2006-м Литературный музей Степана Щипачева удостоен Золотой медали на первом конкурсе Большого Урала и Западной Сибири «Музей года. Евразия». Недавно, когда музей отмечал юбилей, это было уже событием федерального значения. Состоялась научно-практическая конференция, посвященная наследию Щипачева. Приезжали внуки поэта. Переиздана автобиографическая книга «Березовый сок». Создан документальный фильм «Ветер времени» о начале творческого пути поэта. Запущен видеопроjekt «Читаем Щипачева», в котором приняли участие более 70 любителей поэзии, известные уральцы...

Антонине Михайловне возраст не мешает оставаться главной хозяйкой этого теплого дома, его ангелом-хранителем. Еще есть «белые пятна» в жизни поэта, еще хочется понять, отчего, например, при внешне благополучной судьбе и карьере Степан Петрович в какой-то момент хотел стать священником... И потому лауреат премии О. Клера Антонина Хлыстикова нет-нет да подходит к дереву желаний, которое при устройстве музея было создано по ее инициативе в одной из больших комнат. Обычно посетители загадывают здесь желания. Каждый свое. Надо только обнять дерево или воздеть руки к его кроне. О чем просит сама Антонина Михайловна, сохраняющая музей в наше отнюдь не лирическое время? Надо ли уточнять? И так понятно.

И. Репин. «Каток». 1888. Башкирский художественный музей

Куратор выставки от ЕМИИ Ольга ГОРНУНГ

Открытие Репина и учеников, на Репина не похожих

Крупнейшие региональные художественные музеи России предоставили экспонаты из своих коллекций на выставку в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. Привезли из Казани, Уфы, Перми, Иркутска, Омска, Нижнего Тагила и Нижнего Новгорода, Челябинска. Конечно, выставлены картины и графика из собрания самого ЕМИИ. Необыкновенная выставка девяти музеев посвящена, прежде всего, одному художнику – «великому реалисту». Но не только. И в этом ее отличие от серии столичных юбилейных экспозиций к 175-летию Ильи Ефимовича Репина в Третьяковской галерее, Русском музее... Екатеринбургская экспозиция – это «Репин. Наследие. Ученики».

В ЕМИИ не раз проходили подобные «сборные» выставки с участием других музеев. Но репинская, да еще с произведениями его учеников, которых никак нельзя назвать эпигонами учителя, да еще с таким количеством музеев-участников – первая.

Репин известен всем как создатель «Бурлаков на Волге» и «Запорожцев...», его картины «Иван Грозный и сын его царевич Иван», «Не ждали», знаменитые портреты Третьякова, Льва Толстого, Мусоргского репродуцированы даже в школьных учебниках. Но вот это личное знакомство с произведениями художника для многих, в том числе и очень искушенных зрителей, стало неожиданным. Куратор выставки в ЕМИИ, заведу-

ющая отделом отечественного и зарубежного искусства Ольга Горнунг так и сказала, представляя нам экспозицию:

И. Репин. Портрет Е. Д. Боткиной. 1881. ЕМИИ

– Здесь сам Репин – открытие. Не хрестоматийный, давным-давно возведенный на пьедестал, а живой, интересный, удивительный человек и художник. Именно Ильи Ефимович без пафоса выразил свое время наиболее полно и действительно стал его главным художником. Так повезло, так совпали время и репинский божий дар.

...Пейзажи, эскизы к известнейшим картинам, множество портретов, в каждом из которых отсвет характера и души персонажа, графика, которую так редко видим на музейных стенах из-за ее особой прихотливости. Все интересно и непредсказуемо. Вот, к примеру, рисунок белилами и тушью на бумаге из Башкирского музея изобразительных искусств имени

И. Репин.
Портрет артиста
Григория Григорьевича Ге.
1895. Нижнетагильский
музей изобразительных
искусств

М. В. Нестерова: ранние зимние сумерки в Петербурге, каток, конькобежец лихо показывает свое умение стоящей в сторонке скромной барышне. И кажется, слышны стальной звук коньковых лезвий, режущих лед, и тихий женский смех, и веселые возгласы... Неужели и это Репин? Репин. А вот карандашный рисунок из ЕМИИ – угрюмый старик с чертами совсем не графскими, с растрепанными редкими волосами и всклокоченной бородой. Художник, как, впрочем, и всегда, «модели» не польстил. В подписи «модель» названа «Лев Толстой» со знаком вопроса. Но без вопросов – это Репин.

И. Репин. Голова старика (Л. Н. Толстой?).
1890–1900. ЕМИИ

Трудно представить более несхожих художников, чем те, чьи работы выставлены рядом с сотней работ учителя. Борис Кустодиев и Филипп Малявин, Валентин Серов и Константин Сомов, Исаак Бродский и Александр Маковский, Игорь Грабарь и Николай Фешин, Александр Куренной и Осип Браз, Алексей Явленский и Степан Колесников, Николай Рерих и Юрий Репин (сын Ильи Ефимовича). Четырнадцать учеников Репина – кто в Академии художеств, кто при личных встречах и уроках, кто в кругу «Товарищества передвижников» – испытали на себе влияние учителя, мощь его таланта, обаяние личности. Но ни один из них не стремился стать репинским «клоном». Профессор Репин ценил и пестовал в своих

Б. Кустодиев. «У окна». 1910.
Омский музей изобразительных искусств

одаренных подопечных свободу – творческую, человеческую любовь к искусству и желание идти в искусстве собственной дорогой.

На выставке мы видим такого Репина, таких его учеников, каких нет ни в Третьяковке, ни в Русском, а есть только в этих девяти российских музеях. Руководители их сочли долгом и честью приехать на вернисаж и лично рассказать о своих экспонатах. Каждая работа – единичная, музейная. Сейчас все они под одной екатеринбургской крышей.

Многие зрители успели побывать «у Репина и учеников» на вернисаже 29 февраля и в течение двух половиной мартовских недель. И хотели бы вернуться. А новая публика тем временем предвкушала встречу – ведь выставка должна была работать до 26 апреля. Но известные форс-мажорные обстоятельства приостановили доступ в музей. Однако не остановили работу музейщиков. Встречи, лекции, образовательные программы перенесены в онлайн на странички музея в социальных сетях. И экскурсии по репинской выставке продолжают, пусть пока виртуальные. Экспозиция девяти музеев, по решению организаторов и участников, задержится в Екатеринбурге на более долгий срок, включая майские праздничные дни. Будем надеяться, что тогда снова станут реальными встречи офлайн – лицом к лицу с произведениями Репина и его блестящих учеников.

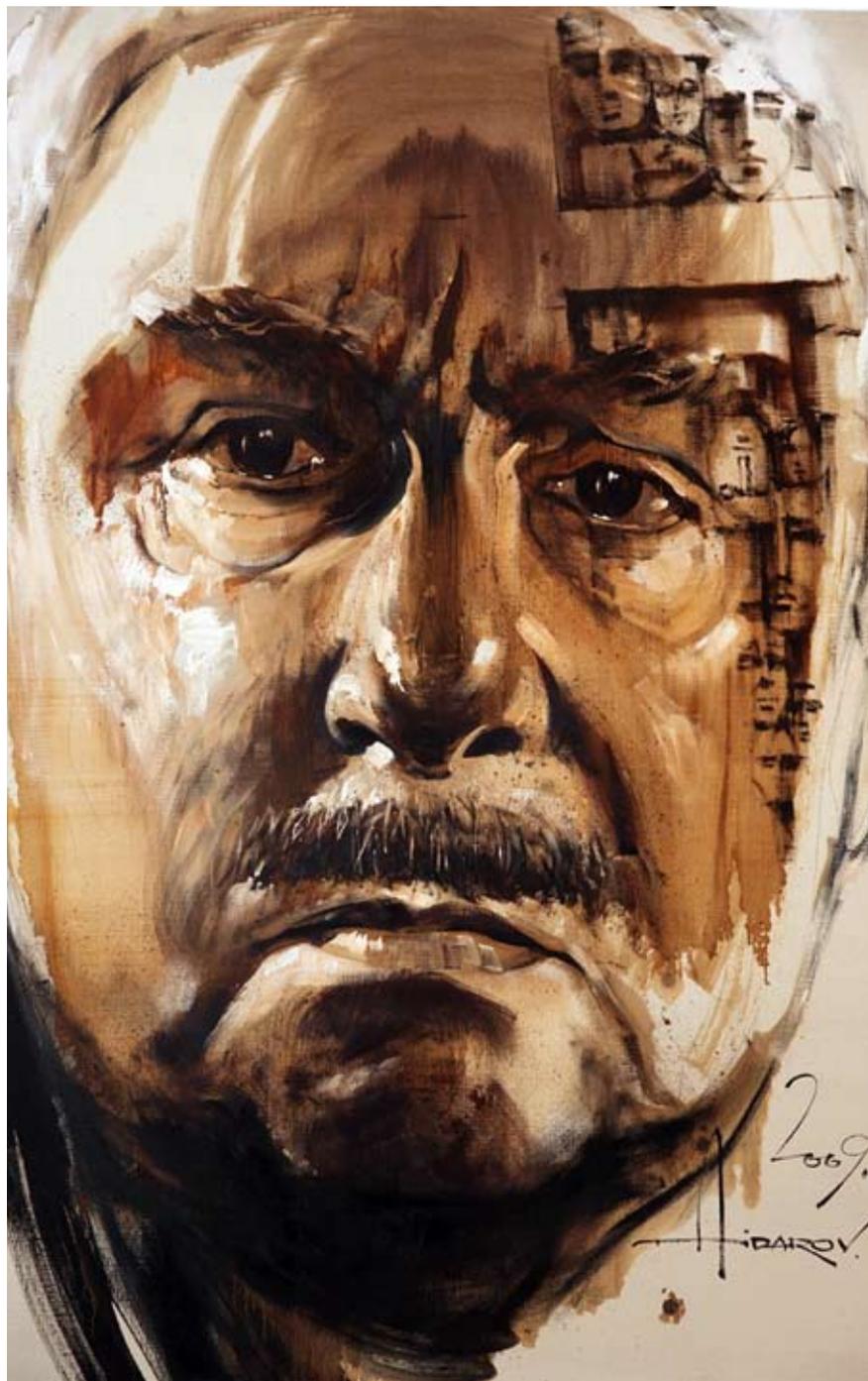
Портрет Мастера на фоне эпохи

Признаться, я удивилась, когда ко мне обратились организаторы выставки Эрнста Неизвестного в самом большом выставочном зале столицы – московском Манеже. Большую вводную статью для альбома-каталога по их просьбе я тогда написала, как и пояснительные тексты к произведениям, вошедшим в экспозицию. И только потом поняла, чем был обусловлен выбор автора «с периферии», хоть и издавшего монографию о скульпторе, уроженце Урала.

Ведь долгое время имя Мастера в нашей стране находилось под прочным запретом. Выдающийся скульптор был вычеркнут из художественной жизни России. Последствия этого сказывались и после смены политического режима. Творчество Неизвестного входило в обиход родной страны, завоевывало внимание публики трудно.

Тем важнее работа, вот уже не один год осуществляемая коллективом Екатеринбургского художественного музея Эрнста Неизвестного. Нынче в музее завершен новый большой проект – подготовка книги воспоминаний о мастере его коллег, друзей и авторитетных специалистов, знавших скульптора и художника, которому девятого апреля 2020 года исполнилось бы 95 лет.

Продумать такую работу было тем более необходимо, что сам Неизвестный редко раскрывал свой внутренний мир, обнажая сокровенное. Хоть и оставил интереснейшие, глубокие мысли о движении искусства и творениях отдельных его представителей. Но он никак не может быть назван лириком, изливающим душу. Скорее – борцом-гигантом, готовым к бою, храбро встречающим удары судьбы, которых на его долю пришлось немало. Тем бесценней свиде-

Портрет Эрнста Неизвестного работы Ильаса Айдарова. 2009 год

тельства тех, кому довелось заглянуть в его душу и сейчас рассказать об этом.

И вот уже новым взглядом смотрим мы на работы мастера 1960-х годов, вскоре после конфликта с главой советского государства Никитой Хрущевым, что оказался для художника роковым. Он не просто стал, что называется, не в чести, ему перекрыли возможность работать, а уж тем более показывать свои работы на международной арене. Последовавший за этим разгром мастерской стал последней каплей, утвердив неугодного творца в мысли о неизбежности эмиграции. Художник хорошо понимал, что, уезжая, рвет не только с почвой, взрастившей его, но и с суровой родиной, не признавшей в нем своего сына. Однако другого выхода не было.

В таком положении он оказался не один. Перед нами явление — противоречивая, полная драматизма страница российской жизни. Вот поэтому так ценно включение в сборник мемуаров людей подобной судьбы. Талантливых, благородных, по-настоящему патриотичных. Кого-то из них уже нет в живых. Другим, вернувшимся в Россию, повезло еще пожить на родной земле и послужить Родине. Речь об украсивших сборник, очень ценных как документ, мемуарах вдов особенно близких Эрнсту Иосифовичу в его российский период друзей. Я говорю о мемуарах руководителя биографического института и президента Международного общества «Россия — Германия» Ольги Зиновьевой — вдовы выдающегося русского философа и социолога XX века Александра Зиновьева. И о мемуарах

Мастер в своей мастерской

Памятник шахтерам Кузбасса в Кемерове — из экспозиции в Манеже 2016 года

вдовы литературоведа Юрия Карякина. Ирина Карякина-Зорина, переводчик и писатель, — личность тоже незаурядная.

Еще один большой мемуарный блок связан с личностью предпринимателя и друга последних десятилетий жизни Эрнста Иосифовича — Феликса Комарова. Он познакомился и тесно сотрудничал с Неизвестным в США. Связи их сохранились и после отъезда Комарова назад в Россию. В том числе — отношения, связанные с искусством. Феликс Комаров подробно рассказывает о проектах, рождавшихся на его глазах, а порой при его скромном участии. Мы узнаем о деталях выставки, организованной меценатом в московском Манеже, о наиболее значимых проектах Неизвестного на родной земле.

Стремясь достичь объективности взгляда на личность и творчество скульптора, научные сотрудники его музея, готовившие сборник, взяли интервью у самых разных людей. Портрет художника получился разносторонним, затронувшим и проблемы. В их числе – особенности языка скульптора и судьбы скульптуры в пространстве современного города.

Особенно интересны с подобной точки зрения размышления знаменитого искусствоведа Ирины Антоновой – президента Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (Москва). Вдумчивые наблюдения за развитием искусства – раздумья выдающегося художника-графика Виталия Воловича, знавшего Неизвестного на протяжении многих лет. Особый пласт размышлений – скандинавского мастера Джеффа Блюмиса о влиянии личности и творчества Неизвестного на его творческую судьбу. Уникальный фактический материал содержат мемуары Камилы Козаева, под руководством которого воздвигался памятник «Маска скорби» на Дальнем Востоке, близ Магадана.

Уральцы особо оценят, что авторы сборника вводят в повествование уральские страницы биографии скульптора. К названным мемуарам Виталия Воловича нельзя не добавить рассказ музейного работни-

Автор материала на выставке Э. Неизвестного в Манеже. 2016 год. Москва

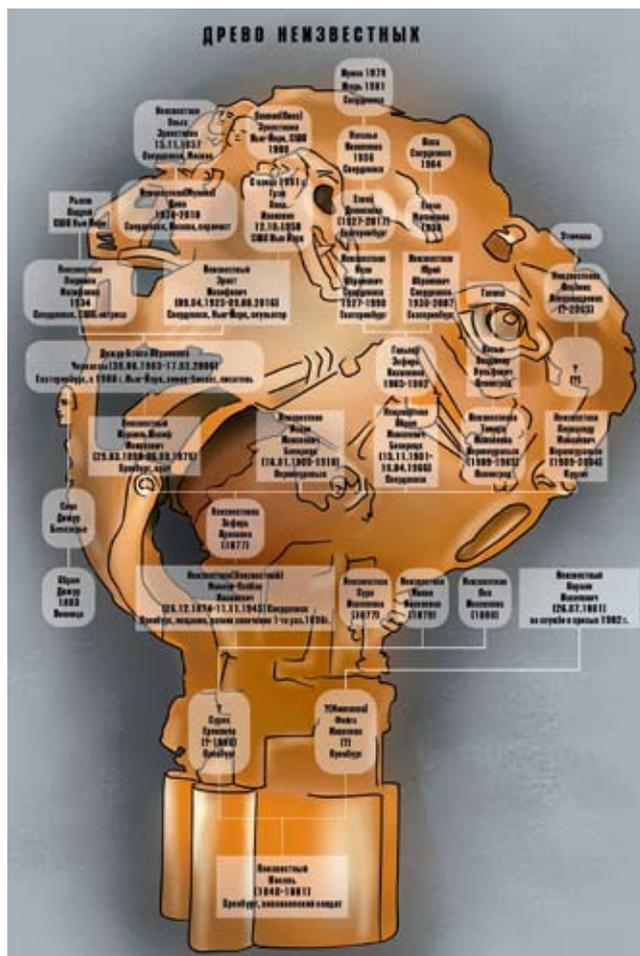
ка Галины Лобановой о первой выставке Эрнста Неизвестного в Екатеринбурге и второй, после Москвы, в России.

С огромным интересом читаешь сегодня и воспоминания москвича Бориса Жutowского о том, как он писал портрет скульптора как раз перед отъездом того за рубеж.

Каждый из авторов сборника внес ценный вклад в творческую палитру книги. Был поднят и такой важнейший вопрос, как судьба творческого наследия мастера. Заметная часть его произведений находится в США, в том числе Парк скульптур, который он в последние годы создавал на острове Шелтон, в пределах своей усадьбы. Но, как пишет в сборнике Феликс Комаров, после ухода скульптора из жизни его творениям грозит разрушение. Выход Комаров видит в перемещении их в Россию. В подобных мыслях есть резон. Является же национальной достопримечательностью парк скульптур норвежского скульптора Густава Вигеланна во Фрогнер-парке в Осло. Эта скульптурная симфония о человеческой жизни знаменита на весь мир.

Важное высказывание делает в своих мемуарах и Ирина Антонова, считающая, что произведениям Неизвестного пора войти в экспозиции важнейших отечественных музеев.

Творчеством Мастера вправе гордиться Россия, а уж тем более – наш Урал.

Семейное древо Неизвестных

Свет и Огонь стеклодува Коровкина

Картины каждого художника, представленные в Музее наивного искусства, подразделения Екатеринбургского музея изобразительных искусств, – отдельный внутренний мир, состоящий из воспоминаний, фантазий и символов. Уникальное явление наивного искусства и жемчужина этого собрания – коллекция произведений Альберта Николаевича Коровкина, его живопись, акварельная графика, гравюры, аппликации и художественное стекло. 2020 год в музее проходит под знаком 85-летнего юбилея этого самобытного художника и душевного человека.

Альберт Коровкин родился в 1935 году, окончил ремесленное училище, специализировался по ремонту точной техники, отслужил в армии, работал в экспериментальных мастерских Уральского научного центра Академии наук механиком и стеклодувом. Он с детства увлекался рисованием, собирал репродукции, срисовывал их, ходил на этюды. Но по-настоящему почувствовал радость и полноту жизни, которые дает искусство, только поступив в конце 1960-х годов в самодеятельную студию свердловского Дворца культуры железнодорожников, где руководителем был известный уральский художник Николай Гаврилович Чесноков.

Занимаясь в студии Чеснокова, Коровкин не только овладел азами живописи, научившись крепить грунт и смешивать краски. Он нашел свою форму выражения, разработал собственную технологию: писал на досках, сходных с иконными ковчезцами на шпонках, покрывал доску специальным раствором, экспериментировал с красками и цветом. Искусство создания

Альберт КОРОВКИН

живописного образа Альберт Николаевич постигал у Н. Г. Чеснокова, а различным графическим техникам учился у другого известного художника – Алексея Афанасьевича Казанцева.

Графин с красным петухом внутри, с пробкой

Студия ДКЖ стала для Коровкина, как сейчас понятно, неким «убежищем» и «своим» уголком, где молодой человек мог смело экспериментировать с материальной формой, бережно сохраняя индивидуальное эмоционально-образное содержание произведений. Своеобразием и уникальностью студии

Чеснокова в 1960-70-е было, по утверждению искусствоведа Татьяны Михайловны Трошиной, «гармоничное сосуществование чудаков и прагматиков, основанное на уважении к художнику как творческой личности, на идее необходимости искусства как самовыражения человека в релевантном мире». На многих первых работах Альберта Коровкина можно было прочесть надпись: «Рисовал стеклодув Коровкин. Из Свердловска. Ученик Н. Г. Чеснокова».

Художник рано сформировал свою неповторимую авторскую манеру письма, которая во многом определена художественной техникой и процессом подготовки произведения. Он увлекался

«Алешин кораблик на реке Исеть»

народным лубком и русской иконописью, и именно у последней перенял способ письма на досках с ковчежцем, левкашение основы и письмо яркими чистыми красками. Ранние доски художника начала 1970-х – «Барьер», «Привет с Урала», «Увольнительная», «Восьмое марта», ныне находящиеся в собрании Музея наивного искусства, – изображают немудреные бытовые сценки, в основе которых мизансцена фронтального позирования героев перед зрителем. Настроение добродушной иронии, легкое чувство игры, формирующаяся уверенность в стилизации формы и природное чувство цвета – все свидетельствовало о рождении интересного художника.

Со временем пространственное построение картин усложняется, они становятся многофигурными, появляются сюжет и символика, между героями возникают определенные психологические отношения, обогащаются интонации. Рождаются сказочные образы, фольклорные метафоры: облака-барашки, солнце-цветок, женщины-рыбы, люди-олени... Мир картин плотно заселяется людьми, цветами, зверями. Вся живописная поверхность трактуется как жизнерадостное бытие, наполненное

разными формами жизни. В сюжетах работ 1980-х годов все большее значение получают личные истории и личное отношение к событиям: преобладают светлые картины уютной семейной жизни и исторические фантазмагии. Складывается особый стиль письма, как в живописи, так и в графике – кропотливая пуантель. Все произведения Коровкина – аппликации, живописные доски, кропотливо и тонко.

Среди живописных произведений Коровкина несколько особняком стоит его самая тонкая и пронзительная картина «Алешин кораблик на реке Исеть», рассказывающая трагическую историю цесаревича Алексея и семьи последнего императора в Екатеринбурге. В центре полотна святая Екатерина, прижимающая к груди все семейство, а вокруг нее, как на православной иконе, разворачиваются события и страсти. Вот цесаревич в матроске и с ранцем идет вдоль реки, по которой плывет запущенный им бумажный кораблик. Ниже по течению стоит шалаш, в котором сидит лысый дядька с косою, коварно поджидающий и кораблик, и мальчонку. Дальше по реке движется нечисть на свинье, у горизонта река приближается к холму с крестом. Над холмом бестелесные ангелы уносят в небеса душу цесаревича. Голову Екатерины, словно нимб, обрамляют храмы и золотые купола, а по другую сторону от святой – разделенный народ, частью пришедший ко Христу, встречающему у врат храма, а частью пропадающий в братоубийственной

бойне. Картина, выполненная на небольшом холсте, полна мелких деталей, разнообразных мизансцен и символов.

Альберт Николаевич остро ощущает и трагизм истории, и некоторую абсурдность социального бытия. Изображенные простодушной рукой народного художника, трагические страницы нашей истории превращаются в фантазмагии, нелепые и страшноватые. Добрый юмор чередуется с горькой иронией. Мужчины играют в свои жутковатые игры, победно оглашая окрестности звуками фанфар, кричат «ура!» у кремлевских сакральных жертвенников, принося в жертву детей, будущее, любимых, а из бесконечных матрешек лезут и лезут очередные пожиратели человеческого материала. А женщины любят детей и зверей, рожают и пестуют младенцев и готовы на многое, чтобы жизнь продолжалась, ведь даже социалистическим детям нужно белое молоко, хотя эта жизнь складывается так, что курит не только женщина, но и... корова. Картина «Белое молоко» – удивительно

«Стеклодув и олень»

точная передача социальной и психологической ситуации незабвенной эпохи застоя. Мир на грани абсурда, и в то же время это теплый, живой мир.

Если живопись Коровкина известна давно, ведь его картины и «досочки» участвовали во многих выставках, в том числе и за рубежом, приобретались в музейные собрания с середины 1970-х годов, то стеклу повезло меньше. Лишь в 2015-м увидели зрители произведения, выполненные в 1970-80-е годы. Однако именно в коровкинском стекле мы обнаруживаем совершенно особый мир персонажей и образов.

Альберт Николаевич работал в УрО РАН в мастерской, где изготавливают лабораторную посуду, сложные и уникальные приборы для физических и химических экспериментов. Работа с лабораторным стеклом, казалось бы, не предполагает полета воображения и творческой свободы, а нацелена на воспроизведение замысла ученого и точное выполнение научно-технических задач.

Чтобы осознать своего рода отвагу, с которой Коровкин принялся за художественное освоение стекла, нужно знать некоторые факты. Альберт Николаевич не имел специального образования стеклодува, а технику эту осваивал самостоятельно, находясь на переводе из механической лаборатории в ту самую мастерскую по производству лабораторного и аппаратного стекла. Его художественные произведения – декоративные сосуды, абстрактные композиции и многосоставные скульптуры – выполнены из молибденового стекла, более тугоплавкого, чем стекло художественное, применяемое, например, в Гусь-Хрустальном. К тому же важно проследить определенное соответствие меж-

«Солдат и Победа»

ду сюжетно-образным рядом его живописных и стеклянных произведений, когда персонаж, удавшийся в живописной технике, воплощается в тонком прозрачном стекле.

Размягчая, выдувая и спаивая детали из трубок разного диаметра, Коровкин создавал декоративную посуду в виде фигур животных и птиц, или помещая их внутрь сосуда. Он также изготавливал и полые скульптуры. «Стеклянный зверинец» – не случайная тема в его творчестве: в детстве он жил недалеко от старого цирка в Свердловске на улице Куйбышева и часто посещал представления. Цирковые

персонажи и сюжеты впоследствии воплотились в его графических и живописных работах и в стеклянной скульптуре, а одна из картин даже запечатлела известный свердловчанам пожар деревянного здания цирка.

Живое, пластичное и своевольное стекло, дитя стихий, огня и света, в руках Коровкина будто стремится превратиться из змеевиков, колб и реторт в огненных коней и пламенеющих птиц. И вот уже в огне, укрощенном Мастером, рождается причудливый bestiary – добрый, светлый и ранимый. Олень и петух – древние мифологические персонажи, символизирующие яркое пылающее солнце, свет и огонь. Мы встречаем их и в живописных работах художника. Его сказочный мир наполняют образы из знакомых сказок и личной мифологии автора – Жар-птица и сказочный всадник-богатырь, восточная красавица и Серебряное копытце, глупые барашки и упрямый ежик. И артисты добросердечной, но эфемерно-прозрачной цирковой труппы: львы «в горошек», крутогорбые веблюды, кудрявые лошадки, спрятавшийся в графин медвежонок и клоун в надежде до него добраться... Мастер едва уловимой игрой формы наделяет своих сказочных героев индивидуальными характерами и образной выразительностью.

В 1984 году была издана Всемирная энциклопедия наивного искусства. В этом издании, среди мировых знаменитостей, двое из Свердловской области – Нина Варфоломеева и Альберт Коровкин, которых сегодня называют классиками отечественного наивного искусства.

В этом году обновится персональный зал Коровкина в Музее наивного искусства ЕМИИ. В специально созданных витринах будут в большем количестве показаны произведения из стекла, чудесный «стеклянный зверинец». Почти полностью обновленной предстанет живописная экспозиция Коровкина. Она продемонстрирует как недавно поступившие дары от автора, так и его картины из фондохранилища музея.

Легенды на колесах

В праздничный день, 23 февраля, в Ирбитском государственном музее мотоциклов вспоминали подвиг советского народа. Более 120 человек посетили музей и ознакомились с его экспозициями. Особый интерес вызвал зал «Становление ИМЗ», где показана история появления в Ирбите мотоциклетного завода.

В сороковых годах прошлого века Красная Армия нуждалась в мотоциклах тяжелого класса с боковым прицепом. Известно, чтобы создать абсолютно новый мотоцикл, требуется не один год. Для экономии времени наши военные специалисты приобрели мотоциклы фирм «Royal-Enfield», «BSA», «NSU», «Zundapp», «BMW» и другие. За несколько месяцев провели всесторонние испытания и выбрали модель BMW R-71. Сегодня один эталонный образец хранится в Ирбитском музее.

В октябре 1941 года, когда германские войска подошли вплотную к Москве, вышло постановление Совета по эвакуации при СНК СССР о перебазировании московского предприятия в уральский город Ирбит. И уже в ноябре прибыл первый эшелон, а с ним 568 столичных мотоциклостроителей. Работа сразу закипела, и буквально через три месяца на фронт отправили эшелон с мотоциклами, в основном сделанными из узлов и деталей, привезенных из столицы. В период с февраля 1942-го по май 1945 года на Ирбитском заводе было собрано 7905 мотоциклов.

25 июня 2004 года принято считать днем рождения Ирбитского музея мотоциклов. Однако музея могло и не быть. В тяжелые 1990-е годы город мог потерять уникальную коллекцию, которая создавалась десятки лет.

При очередной смене власти на заводе, встал вопрос о продаже эксклюзивных мотоциклов. Заведующий в то время демонстрационным залом, а сегодня директор музея Александр Буланов решил отстоять культурное наследие и начал бить во все колокола. Он проделал колоссальную работу по сохранению экспонатов, и второго января 2006 года указом губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя музей получил статус государственного.

— Ирбитчане сначала сомневались, что музей будет популярным. Вспомним 1994 год, когда в городе проживало более 50 тысяч человек, и было зарегистрировано 24,5 тысячи мотоциклов. То есть потенциально владельцем байка был каждый второй житель города. А сегодня те мотоциклы — уже ретро, и вызывают ностальгию у пожилых посетителей и живой инте-

рес — у молодежи. Уникальность музейной коллекции заключается и в том, что она отражает тенденции развития не только отечественного, но и мирового мотоциклостроения — в Англии, Италии, США, Германии, Японии. А десять машин находятся под особой охраной государства и считаются памятниками науки и техники первой категории, — с гордостью рассказывает Александр Буланов.

Сегодня среди гостей музея — 80 процентов иногородних. Ежедневно приезжают группы из Тюменской, Свердловской, Челябинской областей, Пермского края, а индивидуально — со всего мира. Работники музея прекрасно разбираются в мотоциклетной теме, поэтому свой рассказ выстраивают, исходя из интересов аудитории. Особой популярностью пользуется зал «Ирбитчане — рекордсмены Гиннеса», где представлен

Военные мотоциклы

легендарный мотоцикл «УРАЛ» ИМЗ-8.103-1 и вся атрибутика. В июне 1992 года в Ирбит прибыли представители «Книги Гиннеса» и констатировали сразу три рекорда уральцев. С поднятой коляской весом более 90 килограммов Константин Матвеев двигался по беговой дорожке восемь часов 14 минут. Одновременно с ним задним ходом Владимир Глухих ехал восемь часов 47 минут. Александр Буланов и Анатолий Бекишев, также подняв коляску, ездили 24 часа. Самое интересное, что они не останавливались и даже заправляли мотоцикл на ходу, а, меняясь местами, показывали настоящий акробатический трюк. Любопытно, что на этом отважные «наездники» не остановились. Уже втроем в 1993 году, сменяя друг друга, решили испытать мотоцикл «Урал» и выяснить, сколько времени их любимое транспортное средство может передвигаться без остановок. В нормальном положении, на трех колесах, за 18 суток они проехали 25505 километров. Это был еще один, четвертый, рекорд сплоченной команды.

Зимой в музее большого ажиотажа нет. Однако скучать сотрудникам не приходится, они ведут научные изыскания по

Александр БУЛАНОВ у легендарного мотоцикла «УРАЛ» ИМЗ-8.103-1

технической теме, подготовку к летнему периоду. Александр Ильич регулярно получает письма с просьбой помочь восстановить мотоцикл. Конечно, на такие вопросы должен отвечать завод, но Буланов всегда готов к диалогу и подробно рассказывает, что и как делать.

– Несколько лет назад отвечал на письмо, отправленное из Эстонии. Ребята хотели воссоздать грузовую коляску М62Т. Описывать технические характеристики – трудоемкий процесс, поэтому нашел другой вариант и отправил чертеж. И вот на днях получаю фотографии реставрированного мотоцикла, со словами благодарности, – улыбаясь, делится Александр Бу-

ланов. – Молодцы!

С началом весны работы становится все больше. Тем более что работники музея ездят летом на выездные выставки, их надо готовить заранее. Традиционно в августе команда отправляется в Казань на международный фестиваль исторической техники. Каждый раз основательно выбирают мотоциклы для экспозиции. На конкурсной площадке в столице Татар-

стана устанавливают палаточный городок, где на подиумах красуются легендарные уральские мотоциклы. Ежегодно по итогам фестиваля ирбитчане приезжают с победой в номинации «Оригинальное состояние техники». И это не удивительно, ведь все модели, которые хранятся в музее, никогда не подвергались реставрации, и качество их сохранности поражает.

Интересно, что Ирбитская детская художественная школа и музей мотоциклов уже много лет вместе проводят международный конкурс «Выраж». Богатая детская фантазия наделяет мотоциклы разнообразными «лицами». Юные художники сумели увидеть и запечатлеть разнообразие неповторимой мотоциклетной жизни. Эксклюзивные рисунки демонстрируются как в музее, так и на выездных выставках.

Сегодня в музее хранится более 120 транспортных средств. Экспонаты дают возможность проследить историю развития отечественного мотоцикла: от первого М-72 с пулеметом до «Волка» и «Ретро». И о каждом «стальном коне» здесь могут говорить часами, ведь это настоящие легенды.

Современные мотоциклы, а на «Волке» можно почувствовать себя настоящим байкером

«Цветопение» Юлии Непокрытой

В будничный ненастный вторник в Доме художника было по-весеннему солнечно и душевно. В малом зале развешены живописные цветочные композиции, звучала негромкая музыка, а зрителей становилось все больше — в такой атмосфере прошел вернисаж персональной выставки Юлии Непокрытой (Екатеринбург), художника, педагога, дизайнера интерьеров.

Для виновницы торжества состоялся дебют в качестве живописца, ведь Юлия начинала свою творческую карьеру с декоративно-прикладного искусства, с техники батика. Тем приятнее ей было услышать в свой адрес поздравления от правления Свердловского регионального отделения Союза художников России в лице его председателя Сергея Айнутдинова и председателя секции искусствоведения и художественной критики Галины Шарко, от секции живописи, а также слова благодарности от многочисленных учеников — студентов Свердловского художественного училища имени И.Д. Шадра.

Масляная живопись для Непокрытой не нова: еще будучи студенткой училища, она познакомилась с этой техникой, но вплотную начала работать маслом с 2015 года, во время пленэров и занятий со студентами. Написанные за четыре года холсты и были показаны на выставке, но для цельности ее восприятия автор решила ограничиться темой цветов. Количественно преобладали натюрморты: сочные, яркие, выполненные в реалистической манере. Словно распустились прямо в плоскостях картин цветы: розы, флоксы, альстромерии, тюльпаны... Запах цветущей яблони чувствуется, благодаря тонкому сочетанию

холодных голубых и теплых травянистых оттенков («Натюрморт с белой яблоней»). Пряность распустившейся сирени — игра холодного лилового цвета с молочной белизной кувшина, со звонкой нотой мандарина, как послезвучие — окаймляющая позолота на кокетливо-розовой чайной паре («Запах сирени»). Важную роль сыграли детали — элементы композиции, они превратили каждый холст в микромир, утонченный и эстетичный, с пузатыми кувшинами, украшен-

«Автопортрет»

«Надо попробовать»

ными орнаментами, или с лаконичными по форме стаканами и вазами из прозрачного стекла, случайно опавшими лепестками цветов, скромными драпировками...

Художник любит предметный мир и усиливает красоту, найденную в простых вещах со спрятанными смыслами и символами, разгадать которые предстоит зрителям: «Если я пишу цветы, то главная задача – «пропеть» эту красоту, хрупкость, мимолетность, и, если получится, то передать свои ощущения через картину. Когда это удастся, и зритель это чувствует, – настоящее счастье, некий круговорот энергии, который меня очень вдохновляет». Из-под кисти Юлии выходят действительно живые, «дышащие» натюрморты,

«Букет с белыми флоксами»

«Натюрморт с белой яблоней»

в них много цвета и воздуха, местами масло напоминает акварель – настолько красочный слой тонок. Некоторые работы – почти этюды: живопись легкая, эскизная, быстрая, с просвечивающим подмалевком («Букет с белыми флоксами», «Флоксы в синем кофейнике»). Помимо живописи стандартных для станковой картины форматов были показаны холсты круглых и овальных форм. По словам художника, именно в круге композиция получается максимально гармоничная.

...Она написала и автопортрет, с которого на нас пронзительно смотрит дама в черном. Обернувшись на миг, она вот-вот вернется к любимому делу – письму маслом. «Я очень люблю то, чем занимаюсь, и готова этому отдавать все свое время. Сейчас я сосредоточила внимание именно на живописи», – признается Юлия Непокрытая.

«Перцы на черном»

Мартовские кошки

Шарль Бодлер посвятил кошкам, которых он обожал, немало замечательных стихотворений, в которых пытался разгадать их загадочную, мистически-космическую душу. В одном он признался: «...Он не царапает, не мучит / Тревожных струн моей души / И только царственно в тиши / Меня как скрипку петь научит...» Музыкальному слуху и вокальным способностям кошек посвящены сотни научных работ. Ученые-этологи утверждают: наши Мурки способны передавать самую разную информацию посредством довольно обширного набора звуков, а главное – их интонирования. Если верить народной молве, особенно «разговорчивы» они в марте. Тут все понятно – весна, все-таки...

Верные этим представлениям, сотрудники Музея истории камнерезного и ювелирного искусства подготовили уникальную выставку, которую так и назвали «Мартовский кот».

– Мировая культура подарила нам немало мурлыкающих героев, – сказала заместитель директора музея Юлия Ильина. – Гофмановский Кот Мурр появился в Германии, Кот в сапогах пришел к нам из Франции, а самый улыбочивый кот – Чеширский – родом из Англии. Жители Древнего Египта поклонялись богине Луны и плодородия Баст, изображаемой с кошачьей головой. Россия может похвастать своим: «кот казанский, ум астраханский». А у нас на Урале усатое семейство олицетворяет бажовская кошка Муренка.

Как и положено в музее, на открытии экспозиции вспомнили о пушистых «коллегах». А как же?! Ведь в пятнадцати лучших музеях мира кошки несут охранную службу, оберегая уникальные собрания от нашествия мышиных орд. Британский музей, Прадо, галерея Уффици... Везде стражники с неслышной походкой незаметно вносят неоценимый

На выставке

вклад в мировую культуру. В России самые знаменитые – кошки Эрмитажа. В его штате – 60 котов, состоящих на государственной службе.

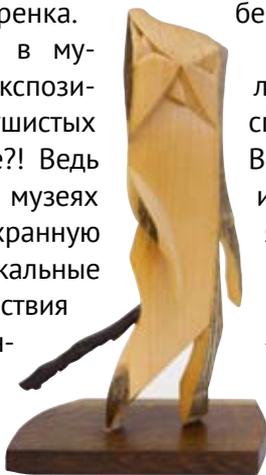
А в залах екатеринбургского музея собрались каменные, деревянные, металлические кошки, созданные уральскими мастерами. Честно говоря, тут глаза разбегаются...

Несколько работ предложил в оригинальную экспозицию художник Юрий Волошин. И все они очень интересны. Автор находит яркие нестандартные формы для воплощения своих замыслов. Вот композиция «Склока» (березовый кап, яшма, 2008). Уже из названия ясно, что художник запечатлел серьезный мужской разговор двух котов. Резец мастера выявил экспрессию

и энергию переплетенных тел, отстаивающих право на первенство. Так же свободно и фантазийно сделана композиция «Портрет Кати Волошиной с новорожденной Мусей» (березовый кап, порфирит). Это едва ли не самая трогательная работа выставки. Муся – еще совсем слабое существо. И удивительно точно передал автор состояние только что возникшей новой жизни. Этот же мотив повторяется в композиции «Новорожденный» (рябиновый кап). Видимо, дерево – лучший материал для передачи хрупкости существования маленького котенка.

Уральский техникум «Рифей» предоставил работы А. Баскова (руководители С. Пуртова, А. Колтаков). В его композициях наши четвероногие друзья показаны в разных ситуациях. «Встреча»: котенок в лесу столкнулся с ежиком и, присев от удивления, с интересом разглядывает странное существо. «Котесса» – это валяжная кошечка, сидящая на бархатной – а как иначе? – подушечке (лазурит, мрамор, мельхиор). Она действительно

Уральский техникум «Рифей» предоставил работы А. Баскова (руководители С. Пуртова, А. Колтаков). В его композициях наши четвероногие друзья показаны в разных ситуациях. «Встреча»: котенок в лесу столкнулся с ежиком и, присев от удивления, с интересом разглядывает странное существо. «Котесса» – это валяжная кошечка, сидящая на бархатной – а как иначе? – подушечке (лазурит, мрамор, мельхиор). Она действительно

Ю. Волошин.
Эскиз «Склочница».
2020 г. Березовый кап,
сердолик

Коты. Германия. 2016-17 гг. Фарфор

котесса — важная, довольная, себе на уме, настоящая барыня. Совсем другой образ создан в работе «Алло! Мы ищем таланты!» (обсидиан, мрамор, малахит, латунь). Представьте, у микрофона — кошка-звезда шоу-бизнеса, яркая, раскрепощенная и, видимо, голосистая.

«Ювелиры Урала» (давний партнер музея) не оставили без внимания нынешнюю экспозицию и показали несколько работ: «Кот Матроскин», «Кошечка» (экая кокетка!), «Друзья» (все — латунь, тонировка).

Приехали на выставку и «иностранцы»: кошка с голубыми глазами из Таиланда, кот из Египта, керамические мяуки из Германии, кот в стиле Антонио Гауди (Испания). Выставку вполне можно назвать международной: на ней представлена, например, и кружка «Три брата» (три кота на фоне соборов), которую создал мастер из Риги А. Никогос.

Следует отметить, что образ наших четвероногих «соседей по жизни» давно привлекал уральских мастеров. На выставке можно увидеть мраморную шкатулку начала XX века с росписью на крышке — вы, конечно, догадались, кто там изображен. Представлена яшмовая камея «Тигр» В. Брызгалова, ученика знаменитого Н. Татаурова (1948). Тигр — по сути, тоже кошка, только большая.

Доцент кафедры «Технология художественной обработки материалов» УрФУ Елена Денисова

предоставила работы, созданные в лаборатории кафедры. Эти миниатюрные кошечки из латуни поражают тонкой проработкой деталей. Наверняка многие коллекционеры хотели бы иметь такие у себя.

«А мне очень нравится кот Мурр, — признался ювелир Алек-

И. Ильичев. «Прогулка». 1999 г. Картон, масло

сей Попов. — Он удивляет мудростью, некоторой отстраненностью, конечно, литературным даром. Я просто не мог пройти мимо этого образа». И появился гарнитур, который так и называется — «Кот Мурр». Его изюминка — перстень с миниатюрной шкатулочкой, на крышке которой — усатая физиономия.

В экспозиции присутствуют и живописные работы известного екатеринбургского художника Игоря Ильичева. Мы знакомы давно и признаюсь: он иллюстрировал лет двадцать назад мою книгу «Ее величество кошка». Та давняя графика послужила основой для представленных на выставке полотен — вот какие причудливые сюжеты предлагает жизнь! «Наполеон», «Прогулка», «Джаз», «Игроки в карты» — названия ильичевских работ, где коты представлены в разных ипостасях.

Здесь же — литографии В. Бабина «Кот и лиса», «Кот-бурмистр», «Кот Котофеич» и другие.

Много лет назад знаменитый итальянский писатель Джанни Родари подчеркнул: «Если в дом / Забрались мыши, / Не поможет вам верблюд! / Мышей / Прекрасно ловит кошка, / Создающая уют».

Вечная пара антагонистов проявилась и на выставке. В. Косинцев показал здесь каповую конфетницу «Караул! Тонем». Ее затейливые края создают иллюзию штормовой волны, на гребне которой мышонок взывает о помощи. А на часах «Музыка» Е. Репиной, выполненных в технике фьюзинга, два кота соседствуют с мышкой — и ничего, уживаются.

Кошка — в искусстве тема поистине неисчерпаемая. Невозможно представить себе, в скольких произведениях присутствует образ чудесного пушистого существа. Как утверждают специалисты ряда международных организаций, жители нашей планеты имеют в три раза больше домашних кошек, чем собак (да простят меня любители Жучек и Мухтаров!). Мы живем под одной крышей с кошками не потому, что грызуны не дают покоя, а потому, что мы радуемся их грации, сообразительности, спокойному нраву и способности терпеть рядом нас! Эти ласковые существа, безусловно, украшают жизнь, и любоваться ими можно бесконечно.

...Вот и сейчас на коленях у меня дремлет мудрая, спокойная кошка Неля, на столе развалился четырехлетний кот Илюха, а под настольной лампой греется младшая — Рита. В общем, это мои соавторы. Кстати, 1 марта — Всемирный день кошек. Вы не забыли поздравить своих питомцев с праздником?

«Зажечь свою звезду»

В ирбитском Дворце культуры имени В.К. Костевича состоялся юбилейный XX открытый конкурс творческих коллективов «Звездные россыпи – 2020». На два дня город превратился в большую сценическую площадку для больших и маленьких артистов со всего Уральского федерального округа. В этом году участие в творческом состязании приняли 28 территорий Свердловской области. География конкурса ширится, соответственно, участников становится больше. 672 человека – от шести до пятидесяти лет – вышли на сцену, чтобы «зажечь свою звезду».

МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА

Первый день конкурса был полностью посвящен вокалу. На протяжении восьми часов члены жюри слушали и оценивали исполнителей. 206 певцов (88 солистов и 22 коллектива) боролись за победу. Великий композитор Иоганн Бах говорил: «Цель музыки – трогать сердца». Действительно, в тот день каждому конкурсанту удалось затронуть души слушателей.

– Честно скажу, сегодня Ирбит порадовал, собрал по-настоящему талантливых вокалистов. Важные составляющие в артисте – искренность, честность, открытость. Все эти качества присутствовали у детей. Конечно, есть недочеты, не хватает технического уровня подготовки, но глаза горят у каждого, значит, со временем таланты будут раскрыты, – делится впечатлением председатель жюри, джазовая вокалистка, основатель и руководитель вокальной студии «Golovina Music Studio» Ольга Головина.

В конце дня любители музыки встретили бурными аплодисментами лучших из лучших исполнителей на гала-концерте. Участники выбирали песни не только на русском языке, но и на английском. Тринадцатилетняя Влада Мальцева из Алапаевска, например, спела заводную «Тоу». Зажигательную мелодию, отличное исполнение и задор-

Танец «Фразы маленького человека» исполняет «Лазурит»

ный танец зрители восприняли на «ура». Юная вокалистка стала одним из лауреатов в номинации «Эстрадный вокал».

Настоящее театральное представление устроили Максим Дорогаев и четыре бэк-вокалистки из города Артемовского, исполняя песню «Казачья». Ребята уверенно чувствовали себя на сцене, были артистичны и пластичны, а красивые костюмы стали зримым дополнением к талантливому исполнению. Сам Максим посещает не только вокальные уроки во Дворце культуры имени А.С. Попова, но и в школе создал музыкальную группу. Ансамбль лица № 21 состоит из четырех человек, где каждый играет на музыкальном инструменте и поет. По итогам конкурса певец получил диплом третьей степени в номинации «Эстрадный вокал».

В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечествен-

ной войне была введена «Специальная номинация». Диплом третьей степени в ней вручили Полине Мельниченко из Ирбита. Зал замер, когда солистка пела трогательную песню «Дети войны». Каждое слово попадало прямо в сердце. Полина вместе с руководителем Верой Егумновой долго готовились, ведь песня не «простенькая», она требует и владения голосом, и глубокого понимания смысла. В атмосферу прошлых лет помог окунуться танцевальный коллектив «Лазурит».

Все певцы стремились каждую ноту, каждое слово согреть своим теплом, достичь выразительности, поразить публику вокальным мастерством, музыкальной культурой и артистизмом. И большинству это удалось. Но, к сожалению, в этом году жюри, после бурных обсуждений, так и не присудило никому Гран-при в номинации «Вокал».

МАГИЯ ТАНЦА

Известный хореограф Станислав Попов сказал: «Когда человек счастлив, он танцует. А когда он танцует, счастлив вдвойне». ...И вот этот день настал – для танцоров, участников конкурса. Четыре часа пронеслись на одном дыхании. Жюри – это было заметно – получало истинное удовольствие.

– На сцене выступили 32 хореографических коллектива, и каждый номер был уникален. Сразу видна отличная работа всех: педагогов – дети прекрасно умеют вести себя, художников по костюмам – яркие живописные образы, балетмейстеров – интересные задумки с изюминкой, и, конечно, самих великолепных танцоров, – сказал член жюри, художественный руководитель муниципального ансамбля танца и музыки «Иван да Марья», руководитель эстрадного балета Уральского театра эстрады Денис Кудряшов.

Ценители хореографии воочию увидели ее магию на гала-концерте. Танец является маленькой моделью жизни, в несколько минут. Через движение можно рассказать о народе, его ценностях и характере. Два коллектива из Режа привлекли внимание красочными костюмами и народными танцами. Татарские «Бусы» были легкими и воздушными. Белорусская «Перепелочка» – лирической... По итогам народный коллектив ансамбль танца «Пируэт» стал лауреатом в номинации «Народный танец», а ансамбль танца «Акварель» – обладателем Гран-при в номинации «Хореография».

Не только коллективы покорили сцену, но и маленькие «звездочки», которые исполняли соло. Тринадцатилетняя Екатерина Распутина из села Бутка

«Перепелочка» в исполнении победителей конкурса – ансамбля танца «Акварель»

Талицкого городского округа, участница танцевального коллектива «Дивергент», показала танец «Визит». Пред зрителями появился... инопланетянин, который попал на Землю, и теперь ему предстоит знакомство с новым местом обитания. Выразительное и техничное исполнение позволило Кате получить диплом лауреата в номинации «Современный танец».

Как всегда, блеснул талантом любимый ирбитчанами театр танцевальных миниатюр «Лазурит». Хореографией здесь занимаются ребята самого разного возраста – от четырех до 17 лет. Их пластика и рисунок танца завораживают любого. «Околдовали» они и членов жюри. В номинации «Современная хореография» были отмечены все возрастные группы коллектива,

доказавшие свой профессионализм в фееричном выступлении.

– Сегодня я испытываю ностальгию. Ведь лет десять назад сама занималась в народном коллективе «Лита», и мы выступали на этой сцене. Каждый раз получаю невероятное наслаждение от концерта. Ведь когда сливаются воедино хореография, музыка, костюм, то создается удивительный образ, который вызывает эмоции у зрителей и дарит радость творчества танцорам, – рассказывает Алена Малютина.

Безусловно, только любовь к избранному виду творчества, каждодневный труд и упорные занятия дают хороший результат, а участие в конкурсе является очередной ступенькой к успеху. Нынче многие «звездочки» покорили еще одну ступень на пути к настоящему звездному успеху.

Церемония награждения

В Ирбите состоялся долгожданный показ музыкального спектакля «Высокие травы» по пьесе А. Гуркова «Апрель 45». Музыкальный театр «Лукоморье» уже презентовал эту постановку на областном фестивале любительского театрального искусства «Театральный олимп», где занял первое место в номинации «Детский спектакль». Теперь горожане смогли увидеть во Дворце культуры имени Костевича спектакль, посвященный 75-летию Победы.

Новый путь «Лукоморья»

Интересно, что каждая постановка руководителя коллектива Марины Зайцевой является по-настоящему эксклюзивной. Потому что режиссер берет лишь основу пьесы, а дальше сама дописывает произведение, по своему видению.

— Изначально, когда я стала работать над военной тематикой, поняла, что для школьников очень мало пьес. Долго изучала материалы про блокаду Ленинграда, но после анализа стало ясно, что ребятам будет очень тяжело вживаться в роли. Удачно нашла пьесу «Апрель 45», где главные герои — дети, — сказала Марина Викторовна.

Название спектакля «Высокие травы» является аллегорией памяти — сколько бы времени ни проходило, травы каждый год весной поднимаются, так и память о войне будет вечной. По сюжету в детский концлагерь «Грюнвальд» попала бомба, ребята, чудом оставшиеся в живых, прячутся в подвале немецкого дома. Их ищут фашисты, детям остается только одно — суметь дождаться прихода советских солдат. Получилась интернациональная история: в одном месте встретились французы, русские, американцы, немцы и... домовая. Все они говорят на одном языке, потому что война одна для всех, и конечно, испытываемые чувства, боль идентичны.

Финальная песня «До войны»

На протяжении нескольких месяцев шла подготовка спектакля. Все начиналось с разбора текста, с маленьких этюдов, где каждому актеру специально придумывали его жизнь — где застала война, как попал в концлагерь. После, когда каждый понял свою роль, началась собственно постановка. Особенность ее заключается в том, что музыкальный театр впервые выступает без постоянного помощника — студии «Мы». Это первая такая серьезная сценическая работа ребят из пятых-восьмых классов.

Творческое объединение «Лукоморье» было создано в 2014 году. Сегодня его участники — 18 человек, это ребята, которые влюблены в театр и абсолютно все свое свободное время посвящают ему. Два раза в неделю они занимаются вокалом с Галиной Зенковой, четыре

дня занимаются актерским мастерством с Мариной Зайцевой, и лишь в воскресенье — перерыв. 2019 год стал последним в работе юных актеров с уже взрослыми, опытными выпускниками театральной студии «Мы». Совместный музыкальный спектакль «Отваж-

ное сердце» по пьесе Дмитрия Войкона «Волчье сердце» получился прекрасным завершением содружества. Красивая притча о взрослении мальчика, когда ему необходимо понять себя, преодолеть свои страхи и стать взрослым мужчиной, впечатлила не только зрителя, но и жюри нескольких конкурсов. В Алапавске на областном фестивале детских и подростковых любительских театров «Оранжевый подсолнух» был получен диплом лауреатов первой степени, а в Тюмени на Всероссийском конкурсе чтецов и театрального искусства «Театральная весна» был взят Гран-при.

Итак, музыкальный театр «Лукоморье» отправляется в новый, самостоятельный путь. Успешное начало положено, впереди ждет работа над спектаклем «Бабушкин пирог». Каким он будет, скоро узнаем...

Бижутерия как искусство

В резиденции губернатора недавно состоялась необычная выставка — коллекция актикварных и винтажных украшений, бижутерии. Экспонатам от 20 до 50 лет, и они отражают огромный пласт моды и культуры. Все предметы принадлежат Анне Холод, собиравшей их долгие годы.

Уверен, для многих выставка, без преувеличения, стала настоящим открытием. Увы, в советское время до нашего потребителя доходила лишь чехословацкая бижутерия. Оказывается, это явление гораздо шире и интереснее, нежели наши недавние представления о ней. А между тем, ее производством занимались компании со славной и богатой историей: Coro, Kenzo, Nina Ricci, Chanel, Dior.

— Фантазийная ювелирная бижутерия появилась в XX столетии, — рассказала Анна Холод. — Так получилось, что голливудские звезды стали популяризаторами нового направления в моде. В значительной степени интерес к бижутерии подогрела Великая депрессия, в годы которой упала покупательская способность населения США и Европы. Появились бижутерные сплавы, новые, не драгоценные, материалы, при этом их обработка была чрезвычайно высококачественной.

Действительно, на выставке представлены изделия, поражающие творческим замыслом, формами, изяществом исполнения. Правда, уж если вдаваться в исторические тонкости, то окажется, что бижутерия фактически была еще в глубокой древности. Женские украшения не из драгметаллов знали в Древнем Египте. В древней Руси пользова-

Анна ХОЛОД рассказывает об экспонатах выставки

лись популярностью браслеты, которые тогда назывались зарукавьями или обручами.

Говоря о бижутерии, нельзя обойти вниманием два имени. Жорж Фредерик Страсс еще в XVIII веке изобрел способ производства хрустала, имитирующего бриллианты. Еще один мастер, Даниэль Сваровски, довел изготовление подобных предметов до невероятного изящества. Тогда бижутерия стала подчас цениться дороже драго-

ценностей. В высококачественной бижутерии красовались Мэрилин Монро, Марлен Дитрих, Наоми Кэмпбелл, Бритни Спирс, Кайли Миноуг.

Интерес к бижутерии проявляла, к примеру, Габриэль Шанель. Ей принадлежат очень любопытные слова: «Люди с хорошим вкусом носят бижутерию. Всем остальным приходится носить золото и бриллианты».

На выставке представлены клипсы, серьги, кольцо, кольца, броши. Есть и мужские аксессуары — запонки, часы, зажимы для галстука. Словом, экспозиция раскрывает тему украшений полно и ярко, представляя зрителю удивительные символы прошлого, по-новому заставляющие взглянуть на, казалось бы, привычные вещи. В этом, собственно, и состоит смысл любой выставки — открыть нечто, доселе не известное.

В бижутерии привлекает фантазия...

И дышат Азией холсты...

Азия, такая далекая, на самом деле ближе, чем кажется: она исторически, географически и культурологически тесно связана и со всей нашей страной, и с многонациональным Уралом.

Всегда манила и увлекала Азия отечественных художников, путешествовавших по центральной ее части: Василия Верещагина, Константина Маковского, Кузьму Петрова-Водкина, в советские годы, с заново открывающимся Востоком — Павла Соколова-Скала, Нору Левинсон и других. Наши современные уральские художники — не исключение.

Для Натальи Казначеевой открытие Востока произошло в Тибете в 2011 году во время паломнической поездки, ставшей судьбоносной. Желая заниматься живописью, Наталья начала самостоятельные художественные поиски, параллельно изучая труды теоретиков и практиков искусства. В 2017-м — еще одна встреча художника с Азией, древнейшими городами Самаркандом, Бухарой...

«Меня затащило», — так описывает художник увлеченность творческим процессом в целом, и в том числе азиатской темой, вдохновившей ее на большой цикл работ, который родился на протяжении двух лет. Все выполнены в технике масляной живописи, и большая часть (около 60 холстов) была показана в уходящем году на персональной выставке под общим названием «Дыхание Азии» на площадке Международного центра искусств «Главный проспект» в Екатеринбурге.

Выбор техники сложился не случайно. По мнению автора, пробовавшего различные техники, именно масло дало свободу, возможность творить в яркой палитре. Оттого краски на картинах «дышат» цветом, они максимально насыщены в изображениях сюзана, и без того выразительных по форме восточных чайников, сосудов

Наталья КАЗНАЧЕЕВА

и кувшинов, сочных фруктов и овощей в колоритных национальных натюрмортах, глядя на которые, понимаешь, чем «дышит» Азия, в чем ее особая красота. Живописно и пластически, в академической манере, деликатно и с большим уважением к культуре местных народов, передала ее Наталья в своей живописи, наполнив композиции символами. Такими, как гранат, «король плодов» в понимании жителя Азии, по воле художника «царствующий» на дастархане.

Но и в натюрмортах, и в жанровых картинах главным героем остался человек, который в повседневной жизни хранит вековые традиции своего народа, несет в сердце любовь к родной земле и к тому, что сделано руками. Эстетика этих принципов выразительно отражена в живописи: цветастые ткани со сложным рисунком, монументально-торжественные плафоны

медресе, тончайшая чеканка по металлу... Для глаза европейца (и уральца, живущего на границе Европы и Азии) подобные мотивы представляются абсолютно другим миром, праздничным, пестрым, но невероятно гармоничным по своей природе, и он не один, второй — мираж, отражающий

ся на полированных поверхностях столов с лежащими на них яствами и предметами.

Казначеева не просто замечает красоту в малом и запечатлевает ее на холстах, но и призывает зрителя проследовать тем же путем — разбудить в себе способность почувствовать истинную красоту, которая кроется не только в мире материальном, но и духовном. Это ценность лучших человеческих качеств, увиденных даже в случайных прохожих, чьи типажи «поймала» художник на залитых солнцем улочках, среди которых ей встретились увлеченные пекарским делом мужчины и женщины, улыбочивые торговцы, беззаботно смеющиеся дети. Все они — носители духа этой земли — есть ее дыхание, что языком живописи превратилось в запоминающиеся фрагменты сказочно-мозаичной, такой далекой и такой близкой нам Азии.

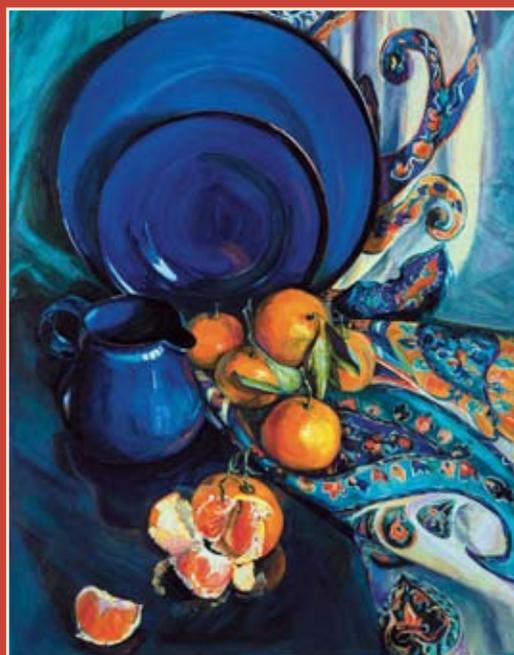

«Мама»

Работы Натальи Казначеевой с персональной выставки под общим названием «Дыхание Азии» на площадке Международного центра искусств «Главный проспект» в Екатеринбурге.

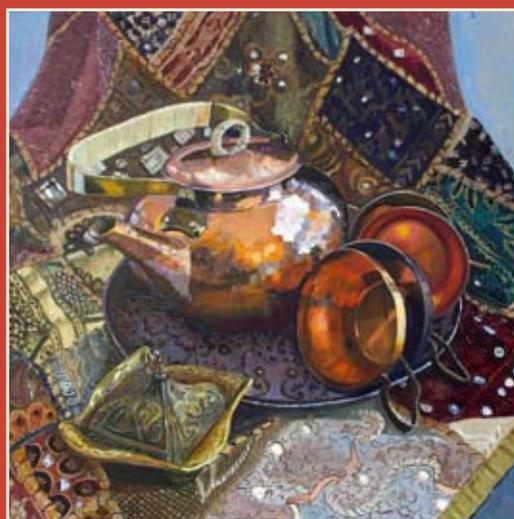
«Черный квадрат»

«Ультрамариновое настроение»

«Подружки»

«Оттенки медного»

Витрина музея бересты

Берестяная сказка Сергея Коротчени

Мастер за работой

28 марта 2019 года на карте Свердловской области появился новый музей — «Солнечная береста». Это единственный на Урале музей бурачного промысла. И нынче он отмечает первый День рождения. Музей открыл кудесник художественной обработки бересты, обладатель почетных званий «Мастер народных художественных промыслов Свердловской области» и «Народный мастер России» Сергей Коротченя.

Более 30 лет Сергей Арсеньевич занимается плетением из бересты. Своим талантом и творчеством он во многом способствовал возрождению этого искусства. Идея создания музея появилась у Мастера давно. Воплощение мечты стало возможно благодаря гранту конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей», а помещение предоставило Нижнетагильское отделение Союза художников России.

Уникальная экспозиция включает более ста предметов из бересты. Большая часть — это, конечно, изделия Коротчени, но есть и коллекция старинных, типичных для Урала берестяных изделий. Кроме того, музей — это и мастерская, где Сергей Арсеньевич проводит мастер-классы для детей и взрослых. Кстати, Коротченя работает и с людьми с ограниченными возможностями здоровья, для них в музее сделан специальный пандус.

Ольга ЧЕБАН

Мастер на Ирбитской ярмарке показал свои работы губернатору Свердловской области Евгению КУЙВАШЕВУ

«Сегодня праздник у девчат!»

Весна — не просто одно из времен года, это волшебная пора, когда оживает природа, греет ласковое солнце, все вокруг зеленеет и цветет. Для прекрасной половины человечества 8 Марта — это особое настроение, улыбки, счастье. Екатеринбургский Дом музыки показал праздничную концертную программу, посвященную Международному женскому дню. Хор «Доместик» имени В. Копанева (художественный руководитель Максим Козлов) поздравил концертном «Сегодня праздник у девчат!». Он подарил весеннее настроение и восхитительные эмоции. В программе были шедевры зарубежной и отечественной музыки 1960–80-х годов.

А Маленький театр Дома музыки пригласил юных зрителей и их родителей помочь клоунам Михаилу Тимофеевичу и Мусе (лауреаты всероссийских и международных конкурсов Никита и Данил Шаравьевы) вспомнить сказку «Заяц, Петух и Лиса». Чья же избушка была лубяная, а чья — ледяная? Герои создали новую версию сказки вместе со зрителями, а веселые куклы добавили истории волшебства.

Сцена из сказки «Заяц, Петух и Лиса»