культура урала

№ 3 (89) Март 2021 г.

27 марта — Международный день театра

ГЕНИАЛЬНАЯ ЛЕГЕНДА ПО ИМЕНИ МАЙЯ

В канун Международного дня театра в «Доме Поклевских-Козелл» состоялся вернисаж двух выставок от Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина. Это «Алексей Бахрушин. Любовь к Большому и Малому театрам» и «Майя Плисецкая. Беззаконная комета» — проект, посвященный легендарной русской балерине, в основе которого уникальные экспонаты, связанные с ее жизнью и творчеством, переданные ею в фонды музея. *(На фото — фрагмент экспозиции).*

27 марта — Международный день театра

Выставочные проекты из собрания Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина «Алексей Бахрушин. Любовь к Большому и Малому театрам» и «Майя Плисецкая. Беззаконная комета» организованы в рамках юбилейных торжеств по случаю 150-летия Свердловского областного краеведческого музея имени О. Е. Клера.

Алексей Бахрушин начал коллекционировать предметы, связанные с театральным искусством, на спор. В 1890 году между ним и купцом Купреяновым было заключено пари: кто за месяц соберет больше предметов, имеющих отношение к истории русского театра. Алексей выиграл и нашел свое призвание, дело всей жизни. Эти находки положили начало будущему первому литературно-театральному музею в России.

Здесь вы видите посетителей и экспонаты выставок: фотографии, афиши, программы, макеты декораций, сценические костюмы, личные вещи людей театра.

Фото Марины КОЗЛАЧКОВОЙ

На выставке представлены вечерние костюмы П. Кардена, созданные специально для Майи Плисецкой

Макет декорации В. Левенталя для балета «Дама с собачкой»

«Кармен-сюита»

Бронзовая скульптура В. Митрошина «Майя-лебедь»

Зарема («Бахчисарайский фонтан») и Китри («Дон Кихот»)

Балетные туфли великой балерины

Камея. Профиль Плисецкой (1980-е, П. Зальцман, Лондон)

Гульнара ВЕСЕЛОВА

Альбом «Вилен Мухаркин. Живая живопись»

Открытие экспозиции «Город у Медной реки» в Верхнепышминском историческом музее

Марина КРИВОРУЧКО участвует во флэшмобе

Нина КОТЕНЕВА выступает перед концертом в своем ДК

Ольга ТИМОФЕЕВА

На снимках — лауреаты премий губернатора Свердловской области в музейной, библиотечной и культурно-досуговой сферах.

Надежда ПАХОМОВА

Ирина ЯЗОВСКИХ в любимой библиотеке

12. Дюжина лучших

Объявлены 12 лауреатов премий губернатора Свердловской области за 2020 год в музейной, библиотечной и культурно-досуговой сферах. В каждой отмечены по четыре творческих проекта или деятеля культуры. Все лауреаты получат по 60 тысяч рублей.

Свердловская область была первым регионом России, который учредил в 1996 году собственные премии для деятелей культуры и искусства. С тех пор эта традиция укрепляется, появляются новые направления. При этом конкуренция остается неизменно высокой — нынче за премию боролись 54 соискателя.

«Оказание поддержки лучшим практикам культурно-досуговой, библиотечной и музейной деятельности — важное направление работы. Сегодня все учреждения региона объединены национальным проектом «Культура», который во многом нацелен на то, чтобы как можно больше уральцев могли приобщиться к культурным ценностям. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министерство культуры региона делают все возможное, чтобы поддержать руководителей и специалистов учреждений культуры, поблагодарить их за работу, а также подчеркнуть престиж этих профессий», — отметила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Вручение премий губернатора Свердловской области за 2020 год в музейной, библиотечной и культурно-досуговой сферах

В культурно-досуговой сфере наградами отмечены: **директор Дворца культуры Среднеуральска Нина Котенева, директор Сладковского культурно-досугового центра Слободо-Туринского муниципального района Надежда Новикова, руководитель коллектива самодеятельного искусства Центра культуры и досуга поселка Баранчинский Кушвинского городского округа Гульнара Веселова, руководитель студии декоративно-прикладного искусства Дворца культуры имени И. П. Романенко Сысертского городского округа Ольга Тимофеева.**

В библиотечной сфере лауреатами стали: **заместитель директора по инновационно-методической работе и маркетингу «Публичной библиотеки» Новоуральского городского округа Марина Криворучко, заведующая Ощепковской поселковой библиотекой «Библиотечно-информационного центра» Пышминского городского округа Ирина Язовских, авторский коллектив проекта «Создание инновационной модели общедоступной библиотеки на основе синтеза библиотеки, музея, галереи» Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила и авторский коллектив проекта «Библиотека — центр чтения и творческого роста» районной детской библиотеки Библиотечно-информационного центра Пышминского городского округа.**

В музейной сфере получили премии: авторский коллектив **Верхнепышминского исторического музея за экспозицию «Город у Медной реки»**, авторский коллектив **Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова за культурно-просветительский проект творческой лаборатории «Ето верблютЪ»,** авторский коллектив **Нижнетагильского музея изобразительных искусств за издание «Вилен Мухаркин. Живая живопись. Альбом»,** а также **президент Музея истории камнерезного и ювелирного искусства Надежда Пахомова.**

Творческие коллективы из Волчанска — лауреаты фестиваля «Ритмы жизни»

Народный коллектив театр моды «Эстет» нижнетагильского Дворца национальных культур

Будут петь, плясать, рисовать… А гранты — помогут

В Свердловской области определены девять лучших самодеятельных коллективов, которые в 2021 году получат региональные гранты нацпроекта «Культура». Это коллективы Городищенского, Белоярского и Бобровского домов культуры, дворца культуры из Карпинска и североуральского «Современника», Верхотурского и Новолялинского центров культуры, Волчанского культурно-досугового центра, а также нижнетагильского Дворца национальных культур.

Чтобы шансы были равны, конкурсный отбор коллективов самодеятельного художественного творчества проходил по двум номинациям: с количеством участников основного концертного состава до 25 и до 10 человек. В первой номинации три победителя получают по 500 тысяч рублей, во второй — шесть победителей по 250 тысяч рублей. Размеры грантов в этом году соответствуют тем, что были в 2020-м. Всего на конкурс был заявлен 61 коллектив из 45 муниципалитетов Свердловской области.

«Такая конкуренция очень важна для самодеятельных артистов. Она позволяет им держать планку. Нас радует, что в борьбу за гранты включился Екатеринбург — уровень его творческих коллективов традиционно высокий. Конечно, эпидемиологические особенности неизбежно сказались и на этом конкурсе: ветераны были ограничены в возможностях репетировать и выступать. Но мы уверены, что проходящая сейчас вакцинация снова вернет наше старшее поколение в творческий строй», — подчеркнула, подводя итоги конкурса, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Конкурсная комиссия при отборе оценивала не только ус-

Народный ансамбль «Журавушка» и детский фольклорный коллектив «Тетерочки» из Бобровского ДК

Юбилейный концерт студий Новолялинского центра культуры

«Ночь искусств» в Белоярском районном Доме культуры

Народный коллектив татарской и башкирской культуры «Ялкын» из нижнетагильского Дворца национальных культур

Ансамбль «Тип-Топ» Новолялинского культурного центра

Участники художественных коллективов Дворца культуры Карпинска

Фестиваль в Верхотурском центре культуры

пешные проекты, завоеванные российские и международные награды, творческий стаж, но даже наличие «скамейки запасных» — коллективов-спутников или подготовительных групп. Средства грантов можно использовать для пошива и покупки сценической одежды, обуви, приобретения музыкальных инструментов, специального оборудования, инвентаря и даже транспорта.

«Жанровая палитра коллективов-победителей этого года — хореографические, вокально-хоровые, изобразительный, театральный и декоративно-прикладной — наглядно демонстрирует многообразие народной культуры, органично развивающейся на Среднем Урале», — отметила член комиссии, заместитель директора Свердловского государственного областного дворца народного творчества Ольга Барматова.

Участницы танцевальной студии «Мой путь» из Волчанска

Вокально-эстрадный коллектив «Чаткылар» нижнетагильского Дворца народного творчества

Концерт в североуральском Дворце культуры «Современник»

Пой, гобой, пой!

В 2021 году для образовательных учреждений культуры и искусства Свердловской области в рамках нацпроекта «Культура» будет приобретено более 350 музыкальных инструментов и порядка тысячи учебных пособий. Впервые участниками нацпроекта станут детские художественные школы.

Новые инструменты и оборудование получат 28 образовательных учреждений. Среди них школы искусств и профессиональные образовательные организации как в крупных городах региона, так и в малых поселениях — Слободо-Туринском сельском поселении, поселках Буланаш, Мартюш, Малышева и других.

Учреждения смогут приобрести и дополнительное оборудование: звуковое и световое оснащение для сцен, мультимедийные и экспозиционные стенды, мольберты, специализированное оборудование для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья и многое другое.

Благодаря нацпроекту в Верхнесалдинской детской школе искусств откроется класс гобоя.

«В списке музыкальных инструментов — гобой, деревянный духовой музыкальный инструмент. В школе появится новое направление обучения — игра на гобое. Кроме того, мы приобретем множество концертных инструментов, которых, в отличие от учебных, не хватает. Это разного размера скрипки, виолончели, домры, балалайки, флейты, саксофон, рояль. Я больше 30 лет работаю в школе и могу сказать: ситуации, когда была сделана такая массовая закупка музыкальных инструментов, у нас еще не было», — сказала директор Верхнесалдинской детской школы искусств Елена Сурова.

Среди колледжей искусств Свердловской области, которые нынче присоединятся к нацпроекту «Культура», заявлены Уральская музыкальная школа (колледж), Нижнетагильский колледж искусств и Свердловское музыкальное училище имени П. И. Чайковского.

«В последний раз инструменты в таком количестве обновлялись в 1987 году, когда было построено новое здание училища. В этом году мы приобретем рояль, контрабас для симфонического оркестра, ударную установку для эстрадного отделения, пополним нотной литературой библиотечный фонд. При обновлении музыкального оснащения сделаем основной упор на фортепиано: купим 30 инструментов», — рассказал директор Свердловского музучилища имени Чайковского Александр Важенин.

На музыкальное оснащение в рамках нацпроекта выделено почти 207 миллионов рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Всего с 2019 по 2024 год в регионе новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы получили и получат 84 образовательных учреждения: школы искусств, колледжи и училища.

Содержание

1 **Успех**
12. Дюжина лучших

2 **Нацпроект «Культура»**
Будут петь, плясать, рисовать…
А гранты — помогут

4 **Нацпроект «Культура»**
Пой, гобой, пой!

150 лет Свердловскому областному краеведческому музею имени О. Е. Клера

6 Андрей ДУНЯШИН
Наталья ВЕТРОВА: «Культура связывает нас в единое государство»

13 Андрей БОРИСОВ
Маска, я тебя знаю?!

16 Андрей ДУНЯШИН
Письма от Онисима Клера

18 Ксения ЛЕВИТ
Сделано на Урале. Бренды, опередившие слово

27 марта — Международный день театра

22 **Премьера**
Лариса БАРЫКИНА
Праздник после паузы

26 **Сцена | Интервью**
Ксения ШЕЙНИС
Театр — это жизнь. И жизнь продолжается!

31 **Премьера**
Екатерина ШАКШИНА
Антикварные люди

34 **Ия ШАБЛАКОВА**
Лица | Даты
Ах, эти сказки!, или Записки коллеги об артисте

39 **Премьера**
Диана АХМЕДУЛОВА
Кричать нельзя шептать

42 **Премьера**
Елена СОЛОВЬЕВА
Дед Шинель

46 **Премьеры**
Татьяна ОСИНЦЕВА
«Посвящение Еве» и другие посвящения

48 **Сцена**
Татьяна ОСИНЦЕВА
Весне дорогу — на гастроли!

49 **Сцена**
Раида СТРУНКИНА
Вот — новый поворот…

52 **Проект**
Татьяна КОНОНОВА
Актеры на даче

54 **Лица | Дата**
Ксения ШЕЙНИС
Объяснение на пальцах

58 **Память**
Вера ВОЛЬХИНА
Алиса из «страны чудес»

62 **Прощание**
Ксения ОБЫДЕННОВА
Сцену любила больше, чем… всё

65 **Память | Юбилей**
Мария ДЕМИНА
О князе Кугушеве замолвите слово

72 **Музыка**
Валерия КОСТЮНИК
Bach-fest: продолжение следует

74 **Музыка | Проект**
Валерия КОСТЮНИК
Лучше — хором!

77 **Фестиваль**
Елена МЕЛЕХИНА
«Радуга» рождается в… голове

80 **Поколение next | Юбилей**
Раида СТРУНКИНА
Чтоб душа была крылатой

82 **Что читаем | Проект**
Евгений ИВАНОВ
Второй том научного подвига

84 **Область культуры**
Татьяна КОНОНОВА
Три в одном. И все прекрасны

87 **У экрана | Дата**
Александра ТРУХИНА
«Кино мое родное, научно-популярное»

90 **Проект**
Ксения ЛЕВИТ
Народ Книги на Уральской земле

93 **Музеи | Выставка**
Екатерина ШАКШИНА
Перезимовали со «Счастьем…»

96 **Выставка с предысторией**
Екатерина ДОЛГОВА
Искусство любить Алёны Азёрной

100 **Выставка**
«Прозрачный» мир акварели

102 **«УралGrapho» | Выставка**
Антон АЙНУТДИНОВ
Новый графический реализм

104 **Выставка**
Елена СОЛОВЬЕВА
Линия и характер: фэшн-театр Натальи Ермолаевой

106 **Цирк | Дата**
Юрий ВТОРЫХ
Ехали медведи на велосипеде…

Журнал «Культура Урала»

№ 3 (89)
Март 2021 года

Учредитель
Министерство культуры Свердловской области

Издатель
ГАУК «Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии»

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

Фото на первой обложке — Марины КОЗЛАЧКОВОЙ

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: +7 (912) 203-38-23
E-mail: kumagazin@bk.ru
Гл. ред. Сумкина Вера Борисовна
Электронная версия журнала на сайте
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 2021 года
Выход в свет
5 апреля 2021 года

Отпечатано в соответствии с качеством предоставленного оригинал-макета

Свободная цена

Андрей ДУНЯШИН. *Фото предоставлены СОКМ*

Наталья ВЕТРОВА: «Культура связывает нас в единое государство»

Свердловскому областному краеведческому музею исполнилось 150 лет. Редкий областной краеведческий может похвастаться таким возрастом. Наш начинался с коллекций, собранных под руководством Онисима Клера, одного из учредителей Уральского общества любителей естествознания, знаменитого УОЛЕ, и открылся в декабре 1870 года. «Мы счастливые люди, — уверена генеральный директор СОКМ Наталья Ветрова, — так как отмечаем день рождения музея дважды в год. До 1917 года его праздновали 29 декабря, после перехода на новое летоисчисление — 10 января. Но между тем, весь 2021-й — год нашего юбилея». В этом двуединстве дат, безусловно, присутствует знаковое обозначение связанности времен, продолжение прошлого в современности. Сегодня Свердловский областной краеведческий музей — один из крупнейших в России. О его истории и перспективах — беседа с Натальей ВЕТРОВОЙ.

Наталья ВЕТРОВА

— Наталья Константиновна, сохраняются ли заложенные Онисимом Клером традиции изучения родного края, чувствуете ли вы влияние его идей на деятельность нынешних музейщиков?

— В первоначальный период существования музея Клер стал ключевой фигурой его формирования, идеологом исследования нашего огромного края. Уже в момент создания УОЛЕ занималось разными направлениями деятельности — изучением археологии, геологии, палеонтологии, биологии, истории. С каждым годом масштаб его работ расширялся. В этом смысле традиции, конечно, продолжаются. У нас уже в современную эпоху появилось несколько разделов, расширяющих сферу интересов. Кроме того, в структуру нашего музея входят музеи — извините за тавтологию — самого разного профиля. И это не что иное, как продолжение взглядов Клера, трансформированных новым временем. Онисим Егорович был связан с музеем 50 лет творческой жизни. С 2018 года, благодаря поддержке министерства культуры Свердловской области, наш музей носит имя Клера.

Хочу также отметить, что специалисты музея — патриоты и энтузиасты исследования Урала.

— Они здесь становятся такими?

— Нет! К нам приходят изначально неравнодушные люди. Иные у нас работать не могут.

— В основном это историки?

— Конечно, они составляют большинство научных сотрудников музея. Но! У нас работают и представители других специальностей — искусствоведы, биологи, культурологи, музыковеды. Судите сами: музей Чайковского в Алапаевске — царство музыки, и там нужны музыковеды, а в музее радио — увлеченные радиотехникой. Музей Эрнста Неизвестного — «епархия» знатоков искусства. Наш музей многопрофильный, поэтому представителей разных специальностей — множество. Это нормально. Мы ведь хранители не только истории, но культуры в широком смысле понятия.

— За полтора столетия коллекция Клера невероятно разрослась. Наталья Константиновна, приведите несколько цифр, чтобы читатели поняли масштаб СОКМ.

— Ежегодно мы публикуем отчет о нашей деятельности, вот несколько цифр из отчета за 2020 год. СОКМ сегодня — это восемь музейно-выставочных площадок в Екатеринбурге, 10 музеев-фи-

лиалов в Свердловской области, три специальных подразделения.

Мы располагаем более чем 745 тысячами экспонатов. Ежедневно работают 80 экспозиций. Более 270 тысяч посетителей приходят к нам, чтобы познакомиться с прошлым и настоящим Урала.

— Сегодня у вас обширное хозяйство. Исторические богатства музея прирастают, в том числе, и филиалами. Среди них есть настоящие жемчужины…

— Конечно. Хочется отметить несколько музеев, которые уже давно стали местами туристического притяжения: Музей золота в Березовском, Дом-музей Чайковского в Алапаевске, музей «Напольная школа» в городе Алапаевске, Дом-музей декабристов в Туринске…

Нам дороги все наши филиалы. Мы ведь знаем не только внешнюю сторону их жизни, но и замечательные качества сотрудников, которые сами в каком-то смысле являются жемчужинами. В двадцати зданиях работают почти четыреста человек.

Наша деятельность настолько разнообразна, что трудно выделить что-то самое-самое. Вот представьте, в Пышме музей переехал в новое здание. Разве это не достижение?

Свердловский областной краеведческий музей (СОКМ). Дом Поклевских-Козелл

— Музей постоянно радует новыми выставками. Как рождаются их замыслы? Жизнь подсказывает?

— Мы располагаем большими фондами. Некоторые наши проекты были посвящены отдельным коллекциям, например, выставки «Оружие», «Художественный металл Урала», «Невьянская икона». Их мы показывали не только в Уральском регионе, но и в Москве, Татарстане, Крыму, Новосибирске…

Многие проекты приурочены к важным историческим датам. Мы делали большие выставки о Первой мировой войне в год ее столетия, к 100-летию революции 1917 года, 400-летию Дома Романовых. В прошлом году Россия отмечала 75 лет Великой Победы. Музей откликнулся двумя большими выставками: «Плакат Победы» и «Орден Победы Георгия Жукова». Впервые в Екатеринбург был привезен подлинник этой награды из Центрального музея Вооруженных сил. Уникальные плакаты, которые делали в Свердловске в годы войны, демонстрировались впервые за десятки лет. Очень интересной была выставка «Оттепель. Эрнст Неизвестный» к 95-летию скульптора.

Часть выставок, которые проводим — наши собственные идеи, например, «Урал в подарках» — это большая работа отдела истории. Мы думали, какой может стать наша юбилейная выстав-

Главное чудо СОКМ — Шигирский идол

На выставке «Орден Победы Георгия Жукова»

Орден Победы маршала Жукова

ка, и решили раскрыть именно эту тему. Ключевая идея — показать подарки как феномен: от даров, которые древние люди преподносили богам и духам, до корпоративных сувениров XXI века. Экспонаты для выставки предоставили более 20 партнеров музея — организации и частные лица. В трех залах разместилось свыше 600 подарков, связанных с Уралом: от копии Шигирского идола и кортика императора Николая I до наручных часов первого президента России Бориса Ельцина и бушлата актера Сергея Бодрова из фильма «Брат».

Есть выставки, вызванные определенными обстоятельствами. Например, нынешняя «Масочный режим» в Год медицинского работника в нашей области, — на тему маски как предмета культуры. На выставке представлены маски шаманов, воинов, маски, связанные с профессиями: сварщик, хоккеист, театральные и медицинские маски, защитные, респираторы, противогазы… Наш музей одним из первых попытался осмыслить пережитый год пандемии, создав тематическую выставку.

Фрагмент выставки «Плакат Победы»

Хочется также обратить внимание, что практически все выставки, которые мы создаем, — это партнерские проекты, в которых участвуют несколько организаций. Часть — проекты привозные. Мы сотрудничаем с несколькими крупными музеями. Есть уже многолетние партнеры, с которыми обмениваемся выставками. Например, нынешней весной открыли несколько проектов: «Магия Боспора» — результат сотрудничества с Восточно-Крымским музеем-заповедником (Керчь), «Крымская весна» — художественный проект из Ливадии, «Беззаконная комета Майи Плисецкой» — от Центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина.

— Не могу не спросить: режим самоизоляции сильно ударил по экономике музея? Как вам удается парировать негативное влияние пандемии?

— Для музея это было очень тяжелое испытание. Практически за одну неделю пришлось перевести работу в онлайн-режим, так мы поддерживали связь с нашими посетителями. У нас появился

ютуб-канал, сегодня на нем уже более 180 сюжетов. За неполный год! Это истории об экспонатах, видеоэкскурсии, лекции. Мы смогли сохранить интерес к музею и даже сделать что-то новое в сложных условиях, но негативные последствия еще далеко не преодолены. Это большой удар по экономике. С марта по июль 2020 года музей был закрыт для посетителей, потом очень медленно, со всеми мерами предосторожности, мы стали открываться. В обычном режиме заработали только к сентябрю прошлого года. Нам пришлось перенести многие традиционные акции в онлайн.

Фрагмент выставки «Урал в подарках»

В прошлом году после большой работы Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», ОАО «Российские железные дороги» и министерства культуры Свердловской области, состоялась презентация брендированного вагона «Императорского маршрута», а уже с начала 2021 года поезд повез в Алапаевск, где у нас работают два музея, первых туристов. Организаторы говорят, что билеты раскуплены до мая.

Но при важности вашего вопроса, хочется немного сместить акценты. Музей — он не только про рентабельность. Миссия музея — пополнение коллекций, исследование, реставрирование их, представление полученных результатов на выставках, в книгах. Мы должны заниматься — и занимаемся — научно-образовательной и просветительской деятельностью.

Фрагмент экспозиции «Фабрика счастья»

— Знаю, что у СОКМ давние партнерские отношения с различными музеями не только в России, но и в мире. Расскажите, пожалуйста, об этом аспекте вашей работы.

— Да, несколько лет назад мы заключили договор о сотрудничестве с Национальным музеем Лихтенштейна и принимали несколько выставочных проектов из этой страны. Но прошедший год поставил практически все международные проекты на паузу. В прошлом нашими партнерами были Франция, Германия, Китай, Чехия, Израиль, США, Азербайджан. Мы рады, что на наши мероприятия приходят представители дипломатического корпуса Екатеринбурга. Если говорить о прошлом, то активное сотрудничество с Генеральным консульством Франции началось еще 10 лет назад с выставки «Bonjour, Урал» и продолжается в разных больших и малых проектах до сих пор. Очень активную совместную деятельность мы осуществляли с Германией. Благодаря немецким исследователям был определен возраст Большого Шигирского

СОКМ. Музей истории и археологии Урала, возле которого установлен бюст Онисима Клера

идола — нашего самого значимого экспоната — ему 11 600 лет.

Главными партнерами, с которыми мы обменивались выставками, несмотря на сложные условия 2020 года, были Елабужский музей-заповедник, Восточно-Крымский музей-заповедник и Новосибирский краеведческий музей.

В 2020-м мы показывали выставки «Уральская мода» (об истории уральского костюма) и «Магия Востока» (созданная на базе восточных коллекций музея).

— Свердловский краеведческий известен не только просветительской, но и научной деятельностью. Чем ваши специалисты порадовали любителей истории в последнее время?

— На базе музея регулярно проводятся научные конференции: «Татищевские чтения», «Романовские чтения». Музей выступает площадкой для научного высказывания, и наши сотрудники принимают в этом активное участие, выступая с докладами. В прошлом году уже во второй раз прошли «Елисаветинско-Сергиевские чтения» сначала в формате онлайн, а после и оффлайн. Уже несколько лет мы проводим исторический «Лекторий в доме Поклевских», который пользуется очень большой популярностью. Во время лекций сотрудники музея делятся результатами своих научных исследований. Нынче мы запустили серию лекций, посвященных юбилею музея. Первая о личности Онисима Клера, вторая будет посвящена замечательному врачу, президенту УОЛЕ Александру Мирославскому.

— Естественно, что областной краеведческий стал методическим центром для всех музейщиков области. Между тем, мы живем в достаточно сложное время. Как вы оцениваете состояние музейного дела на Среднем Урале?

— Свердловская область — одна из крупнейших по количеству музеев (после Ленинградской и Московской), и их число продолжает расти. Сегодня на территории региона находятся 122 музея, из них 18 — в составе СОКМ. И это число только областных и городских музеев, не считая ведомственных и частных. Среди недавно открытых можно назвать новый филиал Свердловского областного краеведческого музея — Музей памяти представителей Российского Императорского Дома «Напольная школа» в Алапаевске. В декабре 2020 года в Екатеринбурге появился Музей военной истории «Внимание: говорит Свердловск!» (в составе Уральского государственного военно-исторического музея). Не так давно на базе Екатеринбургского музея изобразительных искусств был открыт его новый

Идет экскурсия

филиал — Музей наивного искусства, а в ближайшее время ждем открытия еще одного его филиала — «Эрмитаж-Урал». Вместе с появлением новых музеев появляются новые способы презентации коллекций и новые темы выставок. Все это говорит о том, что интерес к музеям не угасает.

Важным событием в жизни музеев стало утверждение новой инструкции по фондовой работе, которую очень ждали все музейщики страны с 1991 года.

Задача музея как методического центра — отслеживать новые тенденции в нашем деле, помогать коллегам из области получать новые знания и квалифицированную помощь. Для этого на базе Центра инновационных музейных технологий каждый год организуются курсы повышения квалификации, к преподаванию привлекаются лучшие специалисты из ведущих музеев страны, активно внедряются формы особенно актуального сейчас онлайн-обучения. Для музеев Урало-Сибирского региона на базе реставрационных мастерских СОКМ более 20 лет проводится Эрмитажная школа реставрации с участием специалистов из Государственного Эрмитажа.

Кроме того, наш Центр инновационных музейных технологий, по поручению регионального министерства культуры, является организатором акций «Ночь музеев» и «Ночь искусств» в Свердловской области, тем самым объединяя музеи и другие учреждения культуры вокруг «ночных» культурных проектов, координирует участие музеев области в международном фестивале «Интермузей» в Москве.

— Наталья Константиновна, меня волнует судьба школьных музеев, в которых когда-то были подчас уникальные экспонаты. В 1990-е годы многие из них погибли. Вы отслеживаете судьбу школьных музеев?

Музей П. И. Чайковского в Алапаевске

— Обязательно. И не во всем могу с вами согласиться: в Свердловской области 580 школьных музеев. Наш Центр инновационных музейных технологий отслеживает судьбу школьных экспозиций. Вот пример: в одной из ирбитских школ действует музей, где собраны уникальные медицинские инструменты и приборы прошлого. Более того, у нас работает школа музейного актива, где мы проводим занятия с теми, кто развивает музейное дело на Урале на непрофессиональной основе, в том числе в школах.

— А ведомственные музеи?

— Они, на мой взгляд, сильно шагнули вперед. Как пример — музей боевой и автомобильной техники в Верхней Пышме. Уникальная экспозиция. Недавно открылся частный геологический музей «Планета». Кстати, частных музеев в области два десятка.

Вот такие экспонаты в музейных залах

— Фонды СОКМ постоянно пополняются. Что особенно интересного, на ваш взгляд, поступило за последние год-два?

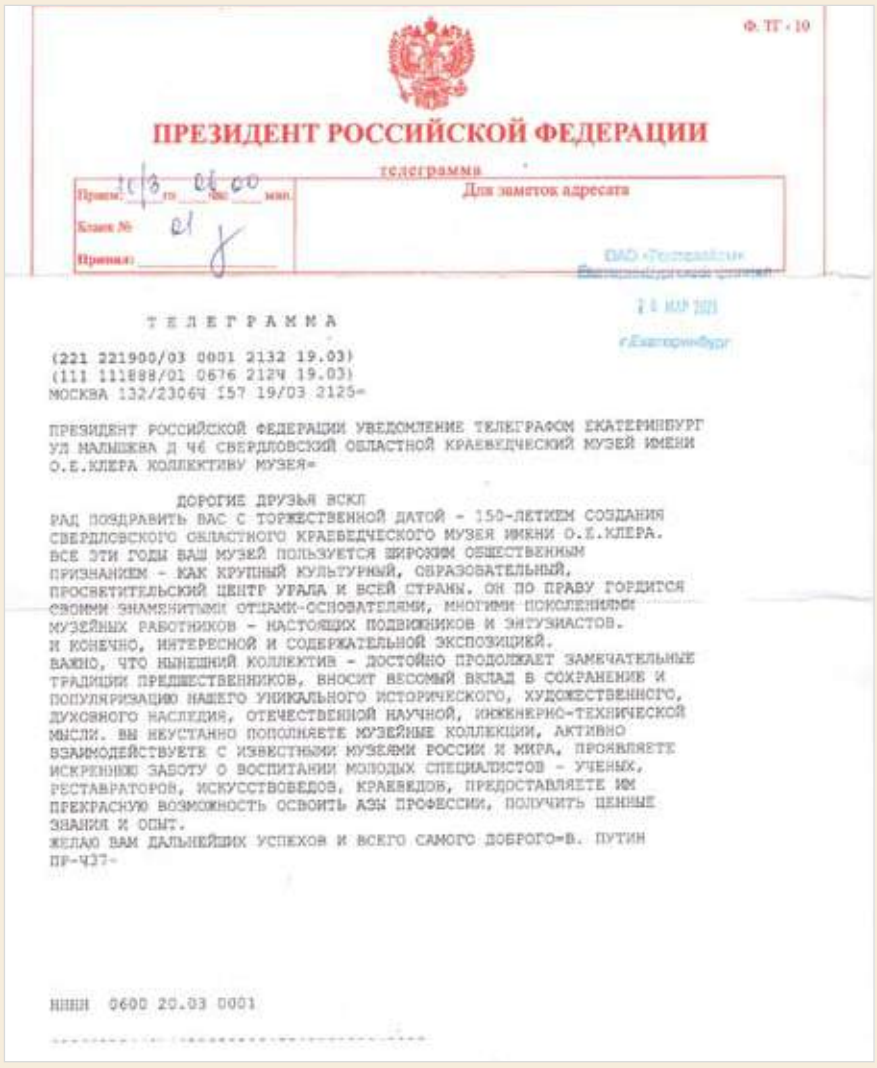
— Обычно комплектование связано с теми выставками, которые мы проводим. После выставки «Фабрика счастья», посвященной Свердловскому театру музкомедии, фонды пополнились костюмами, сшитыми легендарным артистом Виктором Сытником. После выставки «Плакат Победы» нам передали большую коллекцию уникальных фотографий, плакатов художника военного времени Алексея Вязникова, этот перечень можно продолжать.

В 2021 году мы восстановили традицию Дня дарителя. Он появился, чтобы поблагодарить тех, кто помогает музею. В этот день каждый может принести и передать в дар музею свой артефакт или коллекцию. С января мы провели уже три такие встречи. За всю историю музея у нас были несколько дарителей, которые передавали большие и разнообразные коллекции. Главный даритель — Эдуард Эргартович Россель, передавший музею около двух тысяч предметов, включая документы и фотодокументы.

— Календарь праздничных событий, посвященных вашему полуторавековому юбилею, уже известен?

— В рамках юбилейных торжеств на двух площадках мы открываем три выставки: «Магия Боспора» из Восточно-Крымского музея-заповедника; «Крымская весна в Екатеринбурге» из Ливадии; выставки Бахрушинского музея «Беззаконная комета. Майя Плисецкая» и «Алексей Бахрушин. Любовь к Большому и Малому театрам. Шедевры театральной коллекции. Традиции и современность». Открыли выставку «Урал в подарках». 25 февраля представили брендированный конверт с логотипом музея, который выпустила Почта России.

Планируется издание книги о музее, изготовление большой линейки сувенирной продукции. Проведены юбилейная научная конференция и торжественный вечер в Театре эстрады, на котором присутствовало множество гостей. Нам очень важно и дорого поздравление, полученное от президента России В. В. Путина.



ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

телеграмма

Для заметок адресата

ТЕЛЕГРАММА

(221 221900/03 0001 2132 19.03)
(111 111898/01 0676 2124 19.03)
МОСКВА 132/23064 157 19/03 2125=

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ НАЛЫШЕВА Д 4Б СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМЕНИ О.Э.КЛЕРА КОЛЛЕКТИВУ МУЗЕЯ=

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ВСЕХ
РАД ПОЗДРАВИТЬ ВАС С ТОРЖЕСТВЕННОЙ ДАТОЙ - 150-ЛЕТИЕМ СОЗДАНИЯ СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ИМЕНИ О.Э.КЛЕРА. ВСЕ ЭТИ ГОДЫ ВАШ МУЗЕЙ ПОЛЬЗУЕТСЯ ШИРОКИМ ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРИЗНАНИЕМ - КАК КРУПНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ, ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛА И ВСЕЙ СТРАНЫ. ОН ПО ПРАВУ ГОРДИТСЯ СВОИМИ ЗНАМЕНИТЫМИ ОТЦАМИ-ОСНОВАТЕЛЯМИ, МНОГИМИ ПОКОЛЕНИЯМИ МУЗЕЙНЫХ РАБОТНИКОВ - НАСТОЯЩИХ ПОДВИЖНИКОВ И ЭНТУЗИАСТОВ. И КОНЕЧНО, ИНТЕРЕСНОЙ И СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ЭКСПОЗИЦИЕЙ. ВАЖНО, ЧТО НЫНЕШНИЙ КОЛЛЕКТИВ - ДОСТОЙНО ПРОДОЛЖАЕТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ, ВНОСИТ ВЕСОМЫЙ ВКЛАД В СОХРАНЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ НАШЕГО УНИКАЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО, ХУДОЖЕСТВЕННОГО, ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ, ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУЧНОЙ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ МЫСЛИ. ВЫ НЕУСТАННО ПОПОЛНЯЕТЕ МУЗЕЙНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ, АКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТЕ С ИЗВЕСТНЫМИ МУЗЕЯМИ РОССИИ И МИРА, ПРОЯВЛЯЕТЕ ИСКРЕННЮЮ ЗАБОТУ О ВОСПИТАНИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ - УЧЕНЫХ, РЕСТАВРАТОРОВ, ИСКУССТВОВЕДОВ, КРАЕВЕДОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТЕ ИМ ПРЕКРАСНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ОСВОИТЬ АЗЫ ПРОФЕССИИ, ПОЛУЧИТЬ ЦЕННЫЕ ЗНАНИЯ И ОПЫТ.
ЖЕЛАЮ ВАМ ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ И ВСЕГО САМОГО ДОБРОГО=В. ПУТИН
ПР-4377=

НННН 0600 20.03 0001

Поздравление, полученное от президента России В. В. Путина.

— Думается, он бы удивился, что его детище смогло выдержать столько испытаний и получить такое развитие.

— О чем мечтает директор музея Наталья Константиновна Ветрова?

— О том, чтобы больше уральцев и гостей нашего региона интересовались историей родного края и приходили к нам в гости. Мечтаю о том, чтобы наш музей стал еще более востребованным. И конечно, чтобы музеи, и вообще сфера культуры, финансировались достойно. Культура связывает нас в единое государство и создает фундамент будущего. Разве на этом можно экономить?

— Наталья Константиновна, как вы думаете, что сказал бы Онисим Егорович Клер (давайте представим себе такую фантастическую ситуацию), если бы сегодня прошелся по залам вашего, точнее нашего, главного музея? Порадовался бы достижениям последователей?

Андрей БОРИСОВ. *Фото автора*

Маска, я тебя знаю?!

Сегодня никого не удивишь маской, предохраняющей нас от страшного бича — коронавируса. Человек в маске... Он теперь везде — в транспорте, в магазине, в учреждениях, в кинозале...

— А ведь маска в жизни человечества всегда играла и играет немаловажную роль, — рассказала сотрудник Свердловского областного краеведческого музея Татьяна Мосунова. — Ее функция совсем не исчерпывается медико-профилактической (она, кстати, появилась как раз позже других). Мы решили показать, как трансформировалась маска в истории, как изменялась в зависимости от предназначения. Так родилась выставка «Масочный режим», которой мы хотим напомнить, сколь многолика маска.

Атрибуты карнавала

Культурология выделяет несколько ее типов: декоративные (театральные и карнавальные), ритуальные, функциональные (медицинские, защитные) и другие. Криминалисты расскажут немало историй, когда маска становилась орудием преступления. Кстати, во многих юрисдикциях ее ношение признается отягчающим обстоятельством. В некоторых штатах Америки (к примеру, в Вирджинии) появление в маске на массовых мероприятиях (кроме карнавала) также приравнивается к преступлению.

Маска «Святой ворон»

Если же обратиться к прошлому, то маски часто выступали атрибутом различных магических обрядов. На выставке представлены маски Святого волка и Святого ворона, созданные мастерами племени тлинкитов с Аляски. Не станем обманывать: это гипсовые муляжи, но с ними связана интересная история. В двадцатых годах прошлого века художник Исидор Золотаревский стал одним из организаторов Художественно-репродукционной мастерской в Москве. Смысл ее деятельности заключался в распространении знаний через тиражирование произведений искусства, в том числе этнических уникумов. Оригиналы масок, представленных на выставке, хранятся в Кунсткамере. Всего же в Свердловск попало около сотни работ той мастерской. Так что они отражают интересный эпизод художественной жизни Советской страны.

Противогаз — по сути — тоже маска

Посмертная маска Ленина

Театральная маска досталась нам от древнегреческих актеров. Она путешествовала по европейским подмосткам и площадям городов, карикатурно преображаясь в шапито и балаганах. Если отталкиваться от арабского слова maskharah, то оно означает «шут», «человек маскарада».

—Театральные маски — огромный пласт культуры, — говорит Татьяна Мосунова. — Он раскрывает художественные традиции многих стран. Конечно, мы не могли не отразить этот контекст. В экспозиции представлена «Золотая Маска» — почетнейший приз театрального сообщества, которым отмечаются выдающиеся сценические работы. Наш экспонат подлинный — первая такая награда, полученная Екатеринбургским театром музыкальной комедии в 2008 году.

Один из стендов экспозиции целиком посвящен театральным маскам. Они разные — веселые, грустные, злые, ироничные, иногда вполне узнаваемые, к примеру, Джима Керри и Фантомаса.

Особую прелесть и разнообразие добавляют собранию маскарадные маски, скрывающие лица людей, — то ли, чтобы спрятать свои намерения, то ли, чтобы завязать интрижку, или просто повеселиться...

Организаторы выставки не обошли стороной профессиональные маски, без которых не обходятся представители некоторых специальностей. Например, сварщики. Маска защищает их лица, а главное — глаза, от обжигающего воздействия огня.

Нашлось в экспозиции место и противогазу — устройству весьма сложному, в отличие от бумажной физиономии новогоднего зайца. Он стал ответом на использование боевых отравляющих веществ еще в Первой мировой войне. Выдающийся русский химик Николай Дмитриевич Зелинский первым среди коллег нашел способ защиты человека от пагубного воздействия токсичных соединений — в 1915 году изобрел противогаз, использовав в качестве нейтрализатора активированный уголь. Об этой славной истории отечественной научно-технической и — не побоюсь этого утверждения! — гуманистической мысли напоминает экспонат выставки. Противогаз получил дальнейшее развитие в специальных защитных костюмах. Один из них здесь представлен — это комплект снаряжения бойца войск противохимической и биологической защиты.

Костюм химзащиты

Вратарская маска — мечта юных хоккеистов

С интересом молодежь рассматривает пластмассовую вратарскую маску. Кто из представителей старшего поколения не помнит горячие хоккейные баталии в деревянных коробках, устраиваемых в 60-70-е годы прошлого века едва ли не во всех дворах. Тогда маску вратаря не так просто было достать, но для каждого защитника ворот она была предметом мечтаний.

Спасает маска и от морозов. Точнее, это вязаный головной убор, ныне известный как «балаклава» — любимое снаряжение бандюганов и террористов. К счастью, представленная в экспозиции — совсем иного рода, она напоминает еще об одной славной странице летописи Урала: о Полярной экспедиции газеты «Советская Россия», которая с ноября 1982 по июль 1983 года восемь месяцев шла по маршруту в тяжелейших условиях Крайнего Севера, чтобы понять, как суровый арктический климат влияет на человеческий организм и его работоспособность. Этот поход организовали свердловчане под руководством Сер-

гея Соловьева. «Экстремальную» шапку подарил Свердловскому краеведческому музею врач экспедиции Владимир Рыбин. Она и представлена на выставке, открывшейся в здании музея в особняке Поклевских-Козелл, что на улице Малышева.

Отдельная тема — посмертные маски. Скульпторы снимали их с лиц знаменитостей, пытаясь сохранить для потомков их черты. В экспозиции — посмертная маска Владимира Ильича Ленина. Она поступила в Свердловск в 1927 году и имеет порядковый № 43. Такие раритеты Москва отправляла в областные центры.

Некоторые лингвисты этимологию слова «маска» относят к латинскому диалектному mascao — «призрак». Здесь мы вторгаемся в сферу мистического, когда маска выступает как будто окно в иной мир, как связующее звено между земными сущностями и их потусторонним воплощением, причем, кто их разберет — добрые они или злые, темные или светлые... Выставка напоминает нам об этом, связывая потаенные смыслы шаманских камланий, анимистических взглядов древних народов и современных теорий энергоинформационных обменов и параллельных пространств.

Кстати сказать, неверно думать, что на Руси не знали масок. Наиболее древняя из них, берестяная, найдена на Новгородчине и датирована учеными X — началом XI века. Русские люди обозначали их разными понятиями: личина, харя, накладная рожа.

— Наша выставка не случайно называется «Масочный режим», — подчеркивает Татьяна Мосунова. — Увы, пандемия стала историческим явлением, а значит, нуждается в изучении и музейной фиксации. Поэтому значительная часть экспозиции посвящена затянувшемуся процессу борьбы с захватившей мир болезнью. Начнем с того, что эпоха коронавируса обогатила наш словарь множеством новых слов. Самоизоляция, ковиддиссидент, вирусокосный год, ковидпот, социальная дистанция...

Правда, я полагал, что социальная дистанция существует между олигархом и уборщицей. При внимательном изучении вопроса оказалось, что дистанция санитарная, но наши чиновники и журналисты просто растиражировали запущенную кем-то ошибку.

Ковидные маски — объект для фантазии

Сотрудники 40-й Екатеринбургской горбольницы подарили музею специальный костюм, в таком медики каждый день борются с инфекцией. Музейщики собрали и хронику развития ковидагрессии.

А творческие личности остаются ими, и когда на планете свирепствует пандемия. И они изобретают маски самых невероятных расцветок и рисунков. Как не подивиться их фантазии, преображающей мир, трансформирующей масочный режим в художественно-эстетический акт. Так что давайте не будем закачивать разговор о масках на горькой ноте. По большей части, маска интересует нас как социокультурный феномен. Поэтому художники и обращаются к этому символу самопознания человека. Современный подход к декоративной (интерьерной) маске демонстрируют экспериментальные изделия Богдановичского фарфорового завода, датированные 1977 годом. Это копии буддийских масок, которые оценят любители восточной экзотики (художник Дарья Воронцова).

Многоликая маска

Появление фразы «Маска, я тебя знаю!» связывают с венецианским карнавалом. Оказывается, у нее столько проявлений, что мы их даже не всегда хорошо представляем. Медицинский масочный режим рухнет, а его художественный отзвук — выставка — наверняка породит еще множество артефактов.

Андрей ДУНЯШИН. *Фото автора*

Письма от Онисима Клера

Возможно, Онисим Клер очень удивился бы, увидев конверт, подготовленный Почтой России специально ко дню его рождения. Вряд ли думал он, что через сто лет после его кончины имя, точнее фамилия «Клер» станет для уральцев символом любви и интереса к родному краю, бережного сохранения его исторических и культурных ценностей. Собирая раритеты, подаренные природой и художественной фантазией уральских умельцев, Онисим Егорович заложил основу собрания Свердловского областного краеведческого музея. А главное — он увлек десятки неравнодушных и любопытствующих земляков краеведением, изучением естественной и социальной истории огромного региона. По инициативе Клера в Екатеринбурге в 1870 году возникло Уральское общество любителей естествознания, просуществовавшее почти шесть десятилетий.

— Церемонию представления конверта с изображением Онисима Егоровича Клера мы приурочили ко дню рождения этого энтузиаста-исследователя, — отметила генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея Наталья Ветрова. — Не будем забывать также, что исполнилось 150 лет Уральскому обществу любителей естествознания — знаменитому УОЛЕ, положившему начало систематическому изучению нашего края.

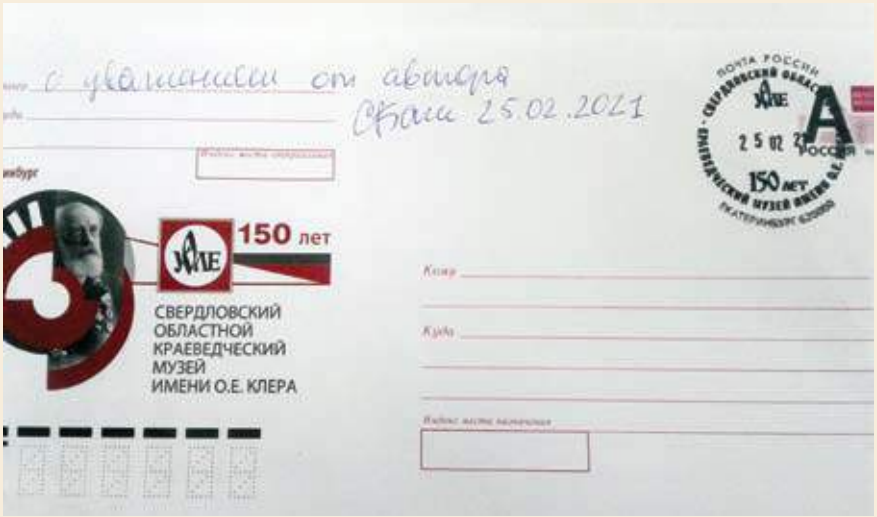
Н. ШИБАНОВА, Д. КИСЕЛЕВ, Н. ВЕТРОВА на церемонии представления конверта

— Конверт отпечатан тиражом 200 тысяч экземпляров, — рассказал директор направления Урал-Восток Почты России Дмитрий Киселев. — Сегодня мы произведем гашение конвертов специальным штемпелем.

Наталья Ветрова, Дмитрий Киселев и исполняющая обязанности заместителя министра культуры области Наталья Шибанова презентовали новый конверт, проект которого выполнил художник Александр Баженов.

Онисим КЛЕР

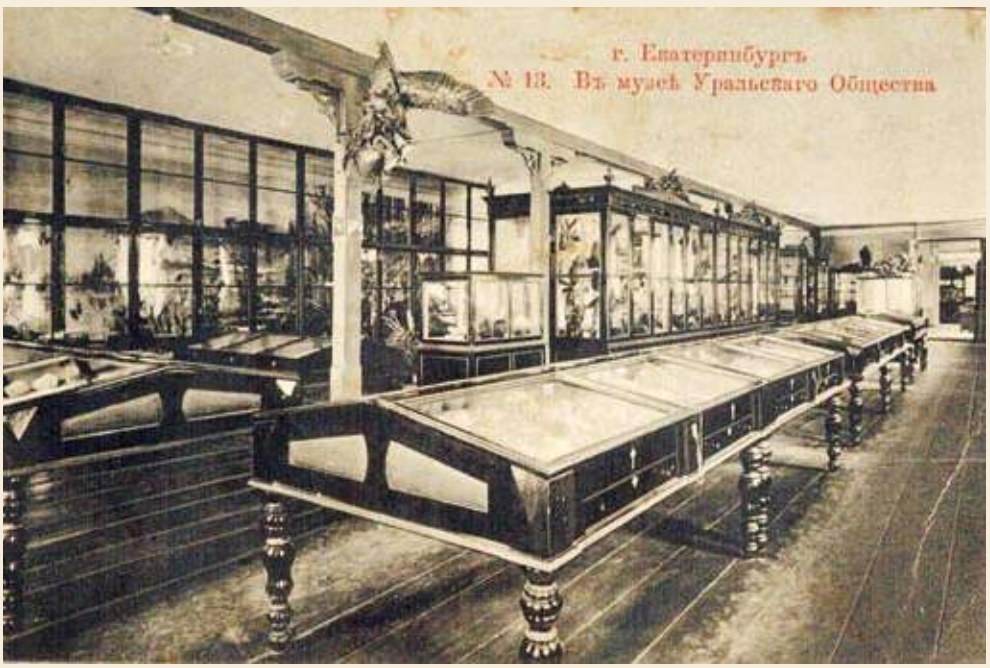
Пока присутствующие на церемонии рассматривали конверт, организаторы вновь вернулись к личности Онисима Клера. Он родился в Швейцарии 25 февраля 1845 года. Семнадцатилетним юношей перебрался в Россию. В Санкт-Петербургском университете сдал экзамены на право преподавания французского языка. На Урале Онисим Егорович оказался в 1867 году, когда в Екатеринбургской мужской гимназии появилась вакансия преподавателя языка



Юбилейный конверт

Мольера и Бомарше. Собственно, в гимназии, при поддержке ее директора Вячеслава Всеволодова и управляющего Горным училищем Наркиза Чупина, и родилась идея Уральского общества любителей естествознания. Естественнонаучными дисциплинами Клер интересовался и раньше. На Урале он нашел огромное поле деятельности, поскольку наш край располагал невероятными природными богатствами.

Важно, что деятельность УОЛЕ не ограничивалась исследовательскими целями. Ее активисты занимались распространением полученных знаний среди земляков. Без сомнения, известность УОЛЕ перешагнула границы Российской империи. В 1913 году гостем общества стал известнейший полярный исследователь и путешественник, доктор зоологии, норвежец Фритьоф Нансен. А достижения Онисима Клера были отмечены рядом иностранных наград — шведским орденом Полярной звезды и французским орденом Академических пальм.



Зал музея УОЛЕ

— О деятельности Клера можно рассказывать очень долго, сегодня мы, музейщики, продолжаем заложенные им традиции, — подчеркнула Н. Ветрова. — Мы бережно храним собранные им экспонаты и постоянно пополняем коллекции. Не случайно церемония гашения памятного конверта состоялась в нашем музее, ведь он носит имя прославленного краеведа, а в 2015 году возле здания на проспекте Ленина мы открыли первый в нашей стране памятник Клеру, ставший знаком признания его заслуг потомками.

Конверт со спецгашением отправится на родину исследователя и коллекционера в Швейцарию к исследователю его творчества Оливье Крамеру, а также в Национальный музей Лихтенштейна, с которым у Свердловского краеведческого подписано соглашение о сотрудничестве. Можно сказать, это своеобразное послание от самого Онисима Егоровича, ведь он, по сути, остается нашим современником, напоминая, что любить родной край — значит, и изучать его…

— Для филателистов любой конверт со спецгашением — это желанный экспонат в коллекции, — прокомментировал событие известный собиратель почтовых знаков Игорь Ренев, заместитель председателя регионального отделения Союза филателистов России. — Такие конверты сразу становятся раритетными. Мы будем обмениваться ими с товарищами по увлечению, а значит, расскажем друзьям еще об одном выдающемся уральце…

Ксения ЛЕВИТ. Фото *Игоря ЖЕЛНОВА*

Выставка «Бренды Урала»

Сделано на Урале. Бренды, опередившие слово

В современном мире наречь нечто брендом довольно просто — любая сфера жизни выдает новинки на-гора, в скоростном режиме оправдывает их пользу и популяризирует с помощью рекламы. Правда, и потерять первенство сегодня также легко. Ведь уже завтра на смену прежнему придет более брендовый бренд. Но еще лет 40, а тем более 80 назад, дела обстояли совсем иначе. Особенно в Советском Союзе. Каждое новое изобретение становилось открытием, а затем и брендом (только слова этого еще не было в употреблении) на долгие десятилетия. И Урал, мощнейший промышленный комплекс, был настоящим краем брендов. Взглянуть на те самые бренды советского времени можно на выставке, действующей с февраля по июнь в Музее истории и археологии Среднего Урала Свердловского областного краеведческого музея имени О. Е. Клера.

Выставка «Уральские бренды» стала логичным продолжением экспозиционной площадки «Урал фронту!», расположенной здесь же, в музейном комплексе на Ленина, 69/10. Новый «Советский» зал охватывает довольно большой временной промежуток — с 20-х до 90-х годов XX столетия. Соседствует в этом пространстве повествование о знаковых предприятиях, выдающихся открытиях, крупных изобретениях, известных персонах нашего края.

Вводный раздел экспозиции обозначает уникальность географического положения, напоминая об умении уральцев умело балансировать сразу на двух континентах — Европе и Азии. Здесь же — каменные краски обязательного богатства недр земли, обозначившие промышленное развитие региона. Самоцветы и породы, из которых создавалось буквально все еще несколько десятилетий тому назад, включая облицовку метрополитена. Запев выставки не стал бы полным без оды ярчайшему певцу природы — сказителю Павлу Петровичу Бажову. За музейным стеклом — «бажовские» экспонаты, в их числе первое издание «Малахитовой шкатулки».

Выпускной диплом архитектора Домбровского за подписью императрицы Марии Федоровны

На стене начального этапа выставки представлена карта Уральской области (административно-территориальная единица РСФСР, существовала с 1923 по 1934 г.) — знак недолгого периода,

Головка с алмазным напылением буровой установки «Северянка»

Макет вагона — продукции «Уралвагонзавода»

обусловленного предпосылками экономического и промышленного развития страны. Именно в то время начиналось строительство заводов-гигантов Уралмаша, Магнитки, Новотагильского, Первоуральского трубного — о них любопытно и в деталях идет повествование от вводного до центрального блоков выставки.

Первые шаги к советским брендам были бы неполноценными, не будь тут прочерчены архитектурные линии конструктивизма, ставшего визитной карточкой региона и, конечно, Свердловска. Важная часть проекта повествует об экспериментальной эпохе строительства, начавшегося в середине 1920-х. Ни в одной точке мира больше не найти столь густую концентрацию конструктивистских построек. Облик Свердловска и области того времени определяла группа архитекторов-конструктивистов. Выделены две знаковые личности — Сигизмунд Домбровский и Вениамин Соколов. Интересен выпускной диплом Домбровского за подписью вдовствующей императрицы Марии Федоровны, не менее ценны подлинники чертежей Магнитогорского завода, сделанные Соколовым. Мастер также имел непосредственное отношение и к строительству одного из наиболее интересных конструктивистских комплексов Свердловска — «Городка чекистов». В световых фотоинсталляциях красуется часть проекта — гостиница «Исеть». Можно взглянуть и на личные вещи архитектора. Например, новогоднее меню, разрисованное его рукой.

Мотоцикл М-61 Ирбитского мотоциклетного завода

Все описанное — лишь запев выставки. Картины уральских художников Сазонова и Пермякова оформляют переход к центральной части. Огромная, объемная гравюра по металлу «Мартен» 1974 года становится предтечей повествования о промышленных брендах края. Здесь можно взглянуть, что и как производилось на предприятиях Урала. Один из гигантов — Качканарский горно-обогатительный комбинат. Инициация его строительства в 1950-х была связана с истощением сырьевой базы в металлургии. Именно здесь началась разработка более бедных, но перспективных месторождений, содержавших ценные компоненты. В том числе ванадий, придающий особую прочность, например, чугуну. Качканарский ГОК и сегодня единственный в мире выпускает железованадиевые окатыши — важнейшее сырье для доменного производства. Еще одним прославленным брендом советской эпохи стало предприятие, организованное на базе Верхнесалдинского ме-

таллургического завода в 1954 году. В годы развития аэрокосмической отрасли именно здесь было освоено производство титана. На экспозиции можно посмотреть, например, на сырьевую титановую губку — материал для титанового сплава. К слову, продукция предприятия в наши дни востребована не только в стране, но и за ее пределами, применяется, в том числе, для производства современных самолетов.

Свое место заняли и безусловные лидеры уральских брендов — заводы «Уралмаш», «Уралхиммаш», «Уралэлектротяжмаш». «Уралмаш» выпускал оборудование для всех отраслей промышленности: горнодобывающей, строительной, металлургической. На выставке представлен макет бесподобного по своей мощной красоте уникального экскаватора, производившегося на заводе. Эта машина имела ковш объемом 25 кубов и стрелу длиной 100 метров! Гостям выставки определенно будет любопытно увидеть и панно с изображением буровой установки Уралмаш -15000 («Северянка»), работавшей на Кольском полуострове. «Северянка» установила мировой рекорд глубины проходки — 13,2 км, не превзойденный до сих пор. За экспозиционным стеклом можно рассмотреть керн (образец породы), поднятый с глубины 9670 метров и головку с алмазным напылением от той буровой установки. Инновация конструкции заключалась в том, что при работе вращались не сами трубы, а именно наконечник, что оказалось намного эффективнее прежних разработок.

Конечно, проект «Бренды Урала» был бы неполноценным без упоминания о продукции

Синтезатор «Поливокс»

Уралвагонзавода. Почти 90 лет назад огромной стране не хватало подвижного состава. Тогда в Нижнем Тагиле началось строительство предприятия по производству вагонов. Внесла свои коррективы Великая Отечественная — в годы войны завод был перепрофилирован на выпуск танков. Здесь производились знаменитые Т-34.

В самом центре экспозиции расположился красавец-мотоцикл М-61. Это «дитя» Ирбитского мотоциклетного завода — более поздняя модификация бравых своих предков М-72, которыми полностью был оснащен разведывательный батальон Уральского добровольческого танкового корпуса. Ирбитские мотоциклы в мирное время использовались не только в обычной жизни. В 1990-е ирбитчане подняли на высочайший уровень мотоциклетный спорт: было установлено несколько мировых рекордов, попали наши и в Книгу рекордов Гиннесса.

Интересна и вызывает ностальгические эмоции та часть выставки, на которой красуются поистине бытовые герои советского времени. В конце 1960-х

Пылесос «Урал»

страну накрыл жесткий товарный дефицит, тогда всем предприятиям было предписано начать производство товаров народного потребления. И вот на авансцену вышла уралмашевская полуавтоматическая стиральная машина «Малютка». «Засосал» потребителей пылесос «Урал» «Уралэлектротяжмаша». Секрет успеха его был в многофункциональности: помимо привычной уборочной функции, он выполнял задачу пульверизатора — с помощью специальной насадки можно было побелить стены и потолки. Дамы же пылесосом… сушили волосы. Ну, и наконец, в собранном, закрытом виде

«Урал» превращался в компактный пуфик, что было крайне актуально в стесненных жилищных условиях. Еще один советский бытовой агрегат — кухонный комбайн «Белка» завода «Уралхиммаш». Насадок у этой зверь-машины так много, что все невозможно было разместить на выставке. «Белка» умела все — от нарезки овощей до приготовления домашней колбасы.

Экспозиция обогащена еще одной витриной с товарами народного потребления: здесь неприглядные сегодня на первый взгляд коробочки и пузырьки. Но в советские времена эти пудры, помады, духи и кремы были желанны. Производила дамскую продукцию наша парфюмерная фабрика «Уральские самоцветы», которая после акционирования стала называться «Калина». И это было одно из лучших предприятий страны с подобным профилем. История его началась в военные годы, когда в Свердловск была эвакуирована фабрика «Новая Заря». В 1970-е уральское предприятие подверглось коренной реконструкции, было завезено французское оборудование, стала выпускаться широкая линейка косметических товаров: пудры, тени, шампуни, парфюмерия, многое другое. Теперь все это только в памяти, в истории и на выставке.

Безусловно, проект «Бренды Урала» демонстрирует посетителям и лучшие традиции нашего ювелирного искусства. Здесь можно взглянуть на украшения гранильно— производственного объединения «Уральские самоцветы» (также носило название «Русские самоцветы»). К слову, особенно яркими были государственные заказы этой фабрики. Например, к Всемирной выставке в Париже из уральских камней была создана карта столицы Франции.

Мажорный финальный аккорд в песне о товарах народного потребления — один из самых интересных экспонатов проекта — музыкальный синтезатор «Поливокс», разработанный в 1980-х молодыми специалистами предприятия «Вектор». Оригинальный внешне, он выполнен в стиле милитари: боковые панели напоминают гусеничные траки, ручки управления имеют насечки, словно на каналах оружейных стволов. «Поливокс» сконструирован по интересной технологии: его клавиатура состоит из отдельных герконов (сверхпрочные, магнитоуправляемые узлы). В свое время это изобретение было удостоено награды ВДНХ. До 1990-х годов выпуском синтезаторов занимался Качканарский радиозавод. Сегодня инструмент можно лицезреть либо в музее, либо на концертах… немецкой группы Rammstein. Да, да знаменитые металлисты до сих пор играют именно на уральском «Поливоксе».

Рассказ завершают люди-бренды: на выставке собраны комплексы экспонатов, посвященные первому президенту России Борису Ельцину, экс-губернатору Свердловской области Эдуарду Росселю, тренеру звездной «Уралочки» Николаю Карполю. Сегмент культурного наследия представляют выдающаяся балерина, народная артистка СССР Нина Меновщикова, кинолетописец Урала Ярополк Лапшин, народный композитор Евгений Родыгин, Уральский народный хор, Уральский рок-клуб.

Куратор экспозиции, главный научный сотрудник музея Ирина Родина поведала о том, что в планах не только презентация представленных нынче экспонатов, но и обновление, и пополнение коллекции и даже перевод ее в статус долгоиграющего проекта. Благо этому способствуют как фондовые хранения краеведческого музея, так и богатство «гостевых» частных и музейных коллекций.

Экспозиционный блок о Николае Карполе

Фрагмент экспозиции, посвященный балерине Нине Меновщиковой

ПРЕМЬЕРА

Лариса БАРЫКИНА. *Фото предоставлены театром Урал Опера Балет*

Праздник после паузы

Первая балетная премьера в Урал Опера Балет после паузы длиной в полтора года, после месяцев локдауна и его последствий, — это тот случай, когда просто идешь в театр и радуешься, что через огромный перерыв вновь увидишь танцующих на сцене артистов. И, вроде, без особых предвкушений... Но неожиданно тебя буквально сметает вихрь впечатлений и ощущений! И оказывается, что это не просто долгожданная, а потому всегда приятная встреча после разлуки. Это какое-то новое знакомство. Вот уж действительно: выходить из пандемии можно по-разному.

Программа с успехом могла бы называться «Три века классического танца» (кажется, что-то похожее уже было), три одноактных «спектакля» собраны худруком Вячеславом Самодуровым как всегда концептуально. Сюита из балета Августа Бурнонвиля «Неаполь» — это век девятнадцатый, «Видение розы» — Le Spectre de la rose — легендарная постановка эпохи дягилевских сезонов авторства Михаила Фокина, датируется 1911 годом. Наконец, «Вариации Сальери» — балет Самодурова, поставленный в 2013 году и возвращенный в репертуар в новой редакции.

Как и полагается в оперном театре, на спектакле «Неаполь» еще до открытия занавеса звучит музыка, она так стремительна и упоенно жизнелюбива (дирижер Павел Клиничев), что настраивает на эйфорию и торжество. Праздник, только с внезапными сюрпризами, и случается. После открытия занавеса ждешь традиционного антуража старинного романтического балета: площадь, море на заднике, артистов в привычных костюмах, что сейчас нам станцуют «у воды» немыслимой сложности и особой специфики хореографию

Сцена из балета «Неаполь»

Августа Бурнонвиля, создавшего свой датский вариант балетной классики. Вместо этого — лазурного цвета пустая сценическая коробка и немного деревянных ящиков по углам. Вся собравшаяся повеселиться компания — если не совсем в бытовых, то в сценических молодежных одеждах: разноцветные воздушные юбки у балерин и темные брюки на подтяжках с разноцветными рубашками у танцовщиков (концепция оформления — Елена Трубецкова).

Главная пара выезжает на алом скутере «Веспа» (раньше этот транспорт называли мотороллерами), намек на итальянский киношный неореализм, в общем, считывается, хотя никто на этом не настаивает. А дальше начинается не столько классический балетный дивертисмент (баллабиль, па де сис, тарантелла), сколько молодежная танц-вечеринка где-нибудь в порту. И от лихого перепляса с точным соблюдением примет датского стиля (мелкая техника, прыжки) — просто дух захватывает. Конечно, в анамнезе екатеринбургской балетной труппы и многолетний репертуарный хит «Сильфида», и недавние «Урок танца» из балета «Консерватория» и па де де из «Ярмарки в Брюгге». Хореография Бурнонвиля как она есть — артистам труппы знакома хорошо, но, кажется, ее никогда не танцевали с такой энергией, отдачей и безупречностью. В двух составах задействована

Екатерина МАЛКОВИЧ и Елена КАБАНОВА в балете «Неаполь»

практически вся труппа, не буду кого-то специально выделять.

Второй балет вечера мог бы претендовать на роль маленького интермеццо (танцует всего одна пара, труппе нужен отдых), если бы не репутация «Видения розы». Балета, получившего в истории статус гениального фокинского прозрения, требующего исполнителей уровня знаменитых Вацлава Нижинского и Тамары Карсавиной. Не буду утверждать, что таковые в нашей труппе появились. Но уже не впервые прихожу к выводу, что поэтичную стилизацию (в театре ее предварили кинохроникой танцующей европейской столицы) способны исполнить просто одаренные и хорошо выученные солисты. Скажем, танцовщик в этом балете должен обладать как минимум пластичными руками и хорошим прыжком — все это в наличии у совсем молодого Ивана Суродеева и у Михаила Хушутина. Как и томная грация, дар ретро-стилизаций оказались прекрасными свойствами Елены Шариповой и Екатерины Сапоговой.

Финальный балет «Вариации Сальери», конечно, стал кульминацией вечера. В свое время он мощно «выстрелил» и в Екатеринбурге, сумев возбудить интерес новой публики, и на «Золотой Маске», собрав сразу несколько наград. А главное, он возвестил миру о появлении хореографа, за творчеством которого нужно пристально следить. 26 вариаций на тему испанской фолии композитора Антонио Сальери с музыкальной точки зрения — это каталог оркестровых звучаний и радующий полнотой реестр человеческих эмоций и чувств, с множеством оттенков и подробностей. В сочинении есть, и хореограф это точно уловил, ученое мастерство, демонстрация возможностей и триумф композиторского профессионализма, умение представить лаконичную музыкальную тему в сонме фактурных, гармонических, инструментальных нарядов. Самодуров идет дальше, сочиняя тридцатиминутный спектакль, где общий танец, ансамбли, дуэты, соло, пробежки и выглядывания из-за кулис, микро-детали и пластические штрихи — все складывается в общую блистательную композицию.

В подтексте — мы понимаем — нам рассказывают про Балет, который торжество и мука, счастье и ремесло, театр и абстракция, человеческие драмы и комические происшествия. В общем, жизнь. А в этой жизни всегда есть воспоминания о предшественниках и профессиональных ориентирах, что указали путь (Баланчин—Килиан—Форсайт), без каких-либо цитат, разумеется. Есть ощущение если не золотой клетки, то таинственного, темно-красного эзотерического пространства

Елена ШАРИПОВА и Иван СУРОДЕЕВ в балете «Видение розы»

Сцена из балета «Вариации Сальери»

(сценограф Альона Пикалова), с невероятной, иногда ирреальной атмосферой (художник по свету Нина Индриксон), в котором так прекрасно смотрятся белоснежные пачки балерин и серые мужские колеты (костюмы Елены Зайцевой). Зрителю дают понять, что допускают его в «святая святых», где виртуозность и «упоение точностью» стремятся к планке «головокружительно».

Желая совершенства и перфектности, спустя восемь лет после первой премьеры, Самодуров возвращается к своему

Арсентий ЛАЗАРЕВ в балете «Неаполь»

едва ли не лучшему балету и делает новую редакцию. Кстати, это не впервые. Мне довелось видеть другой его известный балет «Ромео и Джульетта» сначала в Генте, поставленным на труппу Королевского балета Фландрии, а затем в Екатеринбурге. Скажу честно: время сработало в плюс. А «Вариации Сальери» номер два приобрели более ясные очертания, уточненные детали, радикализированную, хотя и незаметно, хореографию. Исполнение выглядело превосходным в обоих виденных мною составах. Назову главные пары солистов: Елена Воробьева (она танцевала этот балет и в первой редакции и получила за него «Золотую Маску», обойдя самых знаменитых столичных балерин) и Арсентий Лазарев, а также Мики Нисигути и Алексей Селиверстов.

И еще один штрих к премьере новой «тройчатки»: два балета прошлого из этой программы Самодуров ставил сам, очевидно, имея их в своем послужном списке танцовщика и не используя «специалистов». Его совсем не увлекают, и это уже понятно, прелести балетной архаики и лавры реконструктора. Он, если и

Мики НИСИГУТИ и Алексей СЕЛИВЕРСТОВ в балете «Вариации Сальери»

Сцена из балета «Вариации Сальери»

заглядывает в гарвардские архивы, то только за тем, чтобы уточнить свое понимание классики, ее лексических и композиционных особенностей. Его цель — дать классическому танцу новую жизнь.

Если всерьез задуматься после этой, явно не проходной балетной премьеры, то несколько выводов напрашиваются сами собой. Как человек, которому есть с чем сравнить, полагаю, нам крупно повезло, и не единожды. Перечислю. В Екатеринбурге сегодня работает один из самых одаренных, креативных и актуально мыслящих хореографов страны. По мне — самый интересный. Балетных трупп, которыми руководят не просто бывшие танцовщики, а творцы и сочинители, сегодня в стране по пальцам пересчитать. Самодуров приехал в Екатеринбург почти 10 лет назад, и все это время держит в напряжении не только балетоманов. В театр побежали те, кто балетом почти никогда не интересовался. Далее. Балетная труппа театра каждый год обновляется, иногда даже, кажется, чересчур стремительно: мы не успеваем выучить новые имена, полюбить харизматиков-солистов. Эта труппа выглядит сегодня поразительно молодой, свежей, оснащенной и боеспособной. Полное отсутствие анемичности особенно удивляет в постпандемийную пору.

Еще один момент. В Оперном театре уже не служит главным, но по-прежнему выступает в связке с Самодуровым отличный дирижер из Большого театра Павел Клиничев. Каждый раз он показывает высокий класс музицирования. Клиничев — один из немногих, кто способен по-настоящему вдохнуть жизнь в старинную балетную музыку (авторы «Неаполя» Э. Хельстед и Х. С. Паулли), потому, что относится к ней без снобизма и высокомерия, а с любовью и уважением. Он умеет дирижировать, что называется, балетным «в ноги», но при этом никогда не поступается музыкальными принципами, партитура у него — первооснова и владычица. А уж когда он играет просто хорошую музыку (в этот вечер К. М. Вебер и А. Сальери), то удовольствие обеспечено.

Наконец, не могу не сказать о зрителях екатеринбургского театра. Приучить к регулярной новизне, к умению воспринимать балет, лишенный сюжетных подпорок, улавливать остроумные детали, ироничные штрихи, которыми так любит нашпиговывать свои постановки Вячеслав Самодуров, это, знаете ли, сложнейшая задача. Ее не всегда могут решить и в более знаменитых театрах, консерватизм балетной публики обеих столиц просто поражает. А тут, в родном городе, полное ощущение, что ты сидишь в театре абсолютно среди «своих». Разве вы слышали смешки на абстрактном, лишенном нарратива балете? Собственно, на радикальных оперных спектаклях ощущения сходны. Театр воспитал и сегодня имеет свою публику.

Итак, как теперь модно говорить: у вас есть несколько причин, чтобы посетить последнюю балетную премьеру театра Урал Опера Балет, и после длительных месяцев грусти и тревоги получить столь желаемое ощущение праздника.

Ксения ШЕЙНИС. *Фото предоставлены театром Урал Опера Балет*

Театр — это жизнь. И жизнь продолжается!

Смелые, даже «провокационные» постановки театра Урал Опера Балет, вызывающие порой самые разнополюсные отзывы, за последнее десятилетие стали известны и оценены по достоинству далеко за пределами Каменного пояса. Наш Оперный меняется, движется вперед, соотносит свои возможности с сегодняшними запросами публики, при этом не снижает планку до уровня запросов «толпы». Несколько лет назад театр, изменив название на более емкое, словно во всеуслышание заявил о пути, с которого сворачивать не намерен. О пути открытий, поиска новых имен, форм, решений. До начала пандемии театр создал творческий план на три-четыре года вперед. Здесь понимали, что хотят ставить и как это делать. И тут… Взрывная вирусная волна ударила по всем перспективам. Но уже сегодня, спустя год после апперкота, Урал Опера Балет выстроил четкую рабочую тактику. А в кассах все чаще висит заветная табличка «Билеты проданы!». Директор Андрей ШИШКИН рассказал, благодаря чему удается поднять театр на прежнюю высоту, что ожидает зрителя в ближайшие месяцы и какова концепция следующих сезонов.

— Андрей Геннадьевич, раскройте стратегию, которую вы вместе с командой продумали, внедрили и удержали. О том, что смогло спасти театр от зрительского забвения в период пандемии, а труппу от простоя.

— Восстановим в памяти, что происходило до пандемии, так будет легче понять, что мы имеем сейчас. Наша команда смогла впервые за долгие годы наработать творческие планы на несколько лет вперед. И я безумно гордился тем, что, находясь в 2019-м, мы знали, как и что хотим видеть, что ставить, имели план премьер, расписанный по датам вплоть до 2024-го года. У нас было зафиксировано все: заключаемые контракты, работа с конкретными постановщиками, творческий материал, etc. Театр, наконец, вышел на долгосрочное видение. Для директора очень важно постараться делегировать все текущие проблемы (хозяйственные, кадровые, финансовые), чтобы самому сконцентрироваться

Андрей ШИШКИН

на важной задаче — перспективном планировании. И вот я «поймал» состояние, когда могу думать только о том, какие спектакли необходимы театру, с какими постановщиками, режиссерами лучше начать сотрудничество… Очень приятное состояние.

— 2019-20-й годы, до «всего», ведь были творчески очень удачными?

— Да, в сентябре 19-го мы выпустили «Риголетто». На следующий день после премьеры отправились на гастроли в Бангкок, где прекрасно показали «Турандот» и «Русалку». В марте 20-го наша «Пахита» летала на международный фестиваль культуры «Mart» в Тель-Авив. Так что и оперу, и балет свозили на гастроли. Но тогда же, весной 20-го, мы не получили того, что ожидали, на фестивале «Золотая Маска». А ведь театр был выдвинут на премию в 23 номинациях. Правда, были самые восторженные отзывы критиков на постановку «Три сестры», которую нам еще удалось тогда вывезти в Москву.

— Потом, несмотря на пандемические напасти, в театре довольно активно началось движение по обновлению, ремонту. Благодаря чему получилось реализовать эти серьезные переделки?

— Незадолго до моего вылета на «Золотую Маску», в Екатеринбурге принимали министра куль-

Сцена из оперы «Севильский цирюльник»

туры РФ Ольгу Любимову. Итогом этого визита стало беспрецедентное выделение средств для театра Урал Опера Балет — 118 миллионов рублей! Парадокс заключается в том, что в период пандемии мы смогли получить такую поддержку от министерства, какую не имели никогда. Приобрели музыкальные инструменты, всевозможные карантинные средства (санитайзеры, обеззараживатели и т.д.), противопожарные пропитки для декораций. Кроме того, были выделены финансы на ремонт фасада здания, а также на обновление сценической части. И самое главное — у нас появились деньги на замену уже сильно изношенного планшета сцены. Сцена как раз долгое время, при пандемическом ужасе и творческом простое, была свободна. И мы направили силы на реконструкцию. Смогли спокойно договориться с поставщиком, съездить в Кировскую область, купить лес. И, в итоге, спокойно отремонтировать сцену. Поразительно, как негативное порой обращается в позитивное и полезное.

— Ну, а как же обстояло дело со спектаклями в это время?

— Вообще, это все было ужасно — ведь с марта спектакли перестали показывать. Мы стояли, мы были панике. Каждый день работали, словно штаб вооруженного восстания: кто заболел, в каком состоянии, что делать и как найти больному врача?

Последний спектакль вышел второго марта прошлого года. Потом мы упали в состояние изоляции. Я долго думал, что нам делать. Ведь финансирования театра хватает на зарплату — самая большая статья, плюс что-то дает грант; вторая статья — текущая поддержка здания. И все. Так было всегда. Но с течением времени мы сами научились зарабатывать деньги, благодаря спектаклям. Каждый год такая работа приносила 130 миллионов рублей. И этого хватало, чтобы стабильно делать четыре новые постановки.

И вот все наши построенные планы рухнули. В наличии лишь совершенно неясная перспектива, непонимание того, когда же сможем открыть сезон. Летом 2020-го мы должны были показать публике балетную премьеру «Конек-Горбунок», а осенью — новую «Травиату». Но стало понятно, что никаких премьер не будет, все необходимо сильно отодвигать.

Эскизы костюмов к балету «Конек-Горбунок». Художник Анастасия Нефедова

Ольга ВУТИРАС в опере «Севильский цирюльник»

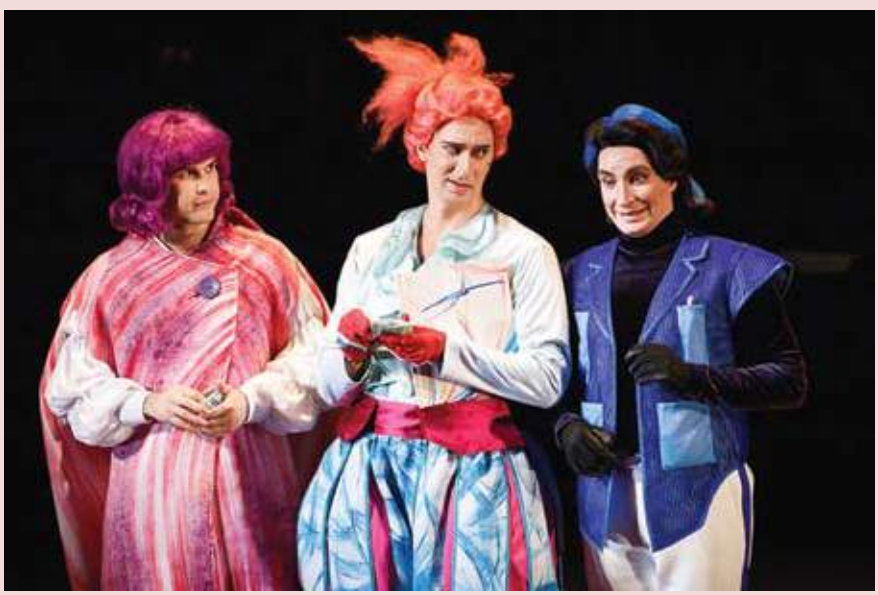
Если оперировать цифрами, то картина выглядит обычно так: в нашей структуре доходов порядка 30% от премьер текущего сезона, 50% — от премьер прошлого сезона. И только 20% — от спектаклей всех предыдущих лет. И, если мы будем «крутить кино» 10-летней давности, наши доходы будут не 130 миллионов, а гораздо меньше. Закон театра таков, что нам выгодно вкладывать средства в новые постановки, потому что эти деньги вернутся в виде большего дохода. А больший доход нужен, чтобы вложиться в премьеру. Это замкнутый круг, который нельзя разрывать. Конечно, это только финансовая сторона проблемы. Но есть ведь еще и творческая: для артистов — постоянная занятость, для публики — понимание того, что театр живет и работает. В какой-то момент я осознал, что все рушится, что мы сбились с наработанного темпа. Мы получили неопределенность и непонятно как соотносимые с исполнением предписания Роспотребнадзора. Например, мы могли посадить в оркестровую яму не 65, а 33 музыканта. Внимание, вопрос: назовите оперу с оркестром в 33 человека? Нет таких опер! Разве что барочные, ранний Моцарт или Россини. На сцене мы должны были соблюсти расстояние между артистами (!). Ну, и заполняемость зрительного зала — 50%. Нужно было постараться выбрать такие произведения, которые выполнят эти, по сути, невыполнимые предписания. Чтобы опера не простаивала, а публика получала новацию и событие — решили делать концертное исполнение.

— Как обстояли дела с билетами? Зритель не опасался отмен, замен, переносов спектаклей?

— К сожалению, в какой-то момент появилась такая проблема. Публика боялась и отмен, и замен. А ведь даже верных поклонников можно потерять за один сезон. Только после Нового года к нам вернулся зритель. Более или менее стабилизировали ситуацию, и теперь полностью продаем разрешенные 50% мест в зале. Все пришло в норму просто потому, что вырисовалась внятная ситуация, понятный репертуар, ничего не отменяется.

— Как отнеслась к таким решениям труппа?

— Были жаркие дискуссии со сторонниками и противниками. Потому что деньги в театре, для артиста в частности, не всегда решают все. Нужно учитывать, что актеру просто необходимо работать, выходить на сцену, он этого жаждет. Этот фактор во многом более значим, чем финансовый. Поэтому нужно было зажечь людей идеей. Все были счастливы, что возобновился репетиционный цикл, можно выйти из изоляции, что снова есть



Сцена из оперы «Севильский цирюльник»

утвержденный состав. И в октябре мы выпустили концертный вариант оперы «Севильский цирюльник». Нечто подобное придумали и для балетной труппы. С Вячеславом Самодуровым обсудили план по восстановлению одноактных балетов, которые позволили бы соблюсти нормы количества артистов на сцене. При этом все спектакли мы готовили без финансовых вложений, все делалось «на подборе». Например, костюмы шили из той ткани, которая хранилась на складе.

Сцена из оперы «Лючия ди Ламмермур»

— Морально сложно было отказаться от тех планов, которые вы строили до пандемии, от сотрудничества с зарубежными постановщиками?

— Да, конечно, это тяжело. У нас были Штрассбергер, Кристофер Олден, Даниэль Слейтер… С другой стороны, все наши штатные режиссеры раньше выступали только в роли ассистентов этих постановщиков. И вот наступил момент, когда наши могли начать работать сами. Вообще, нельзя понять человека, пока он сам не получил ответственность. Режиссер может сколько угодно ассистировать любому мастеру, но пока он в руки не возьмет спектакль, он не осознает всю степень важности процесса. Так, мы дали нашей Маше Рубиной «Севильского цирюльника». К слову, актеры с удовольствием взялись за эту работу, потому что Россини всегда хорошо учится, хорошо поется, прекрасно разводится на все голоса нашей оперной труппы. Кроме того, я давно обещал артистам, что в театре появится русско-итальянский репертуар.

Пандемия позволила пропустить вперед те спектакли, которые давно назревали. Мы поняли, что готовы выйти на постановку «Лючии ди Ламмермур» Доницетти. Оказалось, что эта опера ни разу не ставилась за всю 108-летнюю историю нашего театра. Этот спектакль отдали в руки еще одному нашему режиссеру Надежде Столбовой. Премьера состоялась в ноябре прошлого года. Тогда, осенью, наступил очень сложный период второй волны эпидемии. Артисты болели. В строю остался один состав. Но я был безумно горд тем, что театр не остановил репертуар. Ведь театр, как старый завод, — если остановишь домну, понадобится полгода, чтобы ее раскочегарить заново. А когда машина отлажена, все продолжает крутиться. И я во что бы то ни стало старался эту машину держать в состоянии работы.

Третьей премьерой сезона стала опера, которую мы буквально откопали, — сочинение финского композитора Кайя Сариахо «Любовь издалека». Она повествует о взаимоотношениях поэта-трубадура Жофре Рюделя, принца де Блая из Аквитании и графини Годьерны Триполитанской из Ливана. Трубадур любит графиню заочно, на расстоянии, за красоту, добродетель и благородство, о которых много слышит от паломников-пилигримов, и складывает в ее честь прекрасные, но грустные песни, сквозная тема которых — горечь разлуки. Осталось историческое свидетельство этой романтической любви — средневековая vida (биография) на окситанском языке Жофре Рюделя, написанная в XIII веке. Это опера о возвышенных, идеальных чувствах. Кроме всего прочего, здесь необычайно атмосферная музыка, которую исполнять крайне трудно. У хора есть звуки, которые призваны поддерживать атмосферу: звук дождя, моря, etc. И я очень благодарен коллективу, который понимает и принимает истину о том, что новое знание, постижение иного оперного языка позволяет нам музыкально расти и быть другими, свободными, более независимыми, учит выплывать. Каждый спектакль — победа над собой, встряска, которая очень важна для укрепления собственных сил. Опера не стоит на месте, опера движется. И потому нужно демонстрировать разные постановки, разные музыкальные школы, музыкальные приемы. Мы хотим найти золотую середину между классикой

Сцена из балета «Неаполь»

и авангардом. Хотим увести публику от принятого классического восприятия с четким разделением на первое и второе, показать, что может быть качественное смешение.

— Опера «вошла в струю», а балет?

— Все балетные премьеры также пришлось отложить. Давно задуманный «Неаполь, или рыбак и его невеста» Августа Бурнонвиля увидел свет только в нынешнем феврале. Прибавили постановку «Вариации Сальери», которая уже была в репертуаре театра и имела успех. Слава Самодуров сохранил классическую хореографию. Думаю, это было очень правильное решение, поскольку публика всегда прекрасно ее принимает. Безусловно, современный балет необходимо ставить. Это показатель того, что театр не стоит на месте, движется. Но касса делается на классике. По стечению обстоятельств, в феврале мы представили и еще один спектакль, тоже уже шедший на нашей сцене, — «Видение розы» Михаила Фокина. Так что, после двух концертных представлений опер, вышли и с полноценной тройной балетной премьерой.

— Какие премьеры ждать публике в ближайшем будущем?

— В конце нынешнего сезона, 9-11 июля, если все будет хорошо, мы, наконец, выпустим долгожданный балет «Конек-Горбунок». Следующий сезон 2021-22 годов станет для нашего театра юбилейным, 110-м. Идет работа над масштабной постановкой оперы «Евгений Онегин» в тандеме с московским режиссером Дмитрием Волкострелoвым (журнал «Культура Урала» писал о задумке спектакля в первом номере этого года). Невероятно трудно ставить оперу с драматической командой: нужно учитывать массу нюансов, объяснять специфику. Но Волкострелов очень кропотливый мастер, надеюсь, что тщательная работа даст хорошие плоды. Премьеру планируем показать четвертого ноября.

Будет еще один эксперимент с драматическим режиссером Борисом Павловичем. Он поставит у нас «Черевички» Чайковского. Об этом будем говорить потом и отдельно. В сентябре представим новое концертное исполнение оперы Верди «Набукко». Выпустим балет «L.A.D.» — юбилейное посвящение композитору Леониду Десятникову. По традиции зимой зрителя ждет Рождественский концерт. Затем весной следующего года предстоит концертное выступление, посвященное 350-летию со дня рождения Петра I, в рамках которого мы поставим оперу. Какую именно, точно сказать пока не могу, вопрос еще обсуждается. Осень 2022-го будет ознаменована «Травиатой», которую пришлось отодвинуть с 2019-го. Безусловно, эту постановку все очень ждут. Ну, а конец будущего сезона увенчают балет «Корсар» и, безусловно, концерт к 110-летию нашего театра.

— Театр сумел устоять, благодаря одноактным балетам и концертному исполнению опер.

— Так и есть! Таким образом мы показываем зрителю, что мы живы и здоровы, трудоспособны. Да, на полноценные постановки нужен бюджет минимум 12 миллионов рублей. А малые формы позволяют выделять в 20 раз меньше. Поэтому мы идем дальше по пути концертного исполнения, чтобы занять оперную труппу, оркестр, хор. Так помогаем театру не стоять на месте. Как правило, концертное исполнение дается один раз, но мы ввели его в репертуар. Постарались сделать костюмированным, декорированным, больше похожим на формат семистейдж. Здесь и текст наизусть, и присутствие оркестра либо в яме, либо на сцене, сценография, постановка. Постепенно, конечно, эти спектакли из репертуара уйдут. Но сначала нам надо крепко встать на ноги. Театр должен продолжать жить и творить в любых условиях.

Екатерина ШАКШИНА. *Фото* **Татьяны ШАБУНИНОЙ** *предоставлены ТЮЗом*

Антикварные люди

Екатеринбургский ТЮЗ ежегодно встречает Международный день театра — 27 марта и свой день рождения, 30 марта, премьерой. В прошлом году тюзовское 90-летие предварял спектакль «Собачье сердце» на большой сцене, в нынешнем — «Ретро» по пьесе Александра Галина в Малом зале. Первый показ состоялся за месяц до 91-й даты, а эти впечатления — от премьерного спектакля 12 марта.

Режиссер Павел Пронин на семь лет моложе пьесы, написанной еще в 1979 году. «Ретро» Галина очень активно ставили в 1980-е по всей стране, а сейчас драматурга чаще вспоминают по его фильму (сценарист и режиссер) «Плащ Казановы» с Инной Чуриковой в главной роли. Но и пьеса «Ретро» не забыта, хоть еще и не числится классикой драматургии: недостаточно времени прошло. Тем интереснее понять, почему молодой режиссер взялся за эту постановку, да еще в Театре юного (!) зрителя. Ответ ясно «считывается» во время спектакля.

Молодым быть нелегко, но у человека, кроме детства, вообще не бывает нетрудного возраста. Молодой — почти бессмертный, столько лет впереди, живешь, не подсчитывая дни. А после к каждому придут (если повезет) зрелость, пожилые годы и старость. Что, кстати, и вправду везение, если учесть альтернативу.

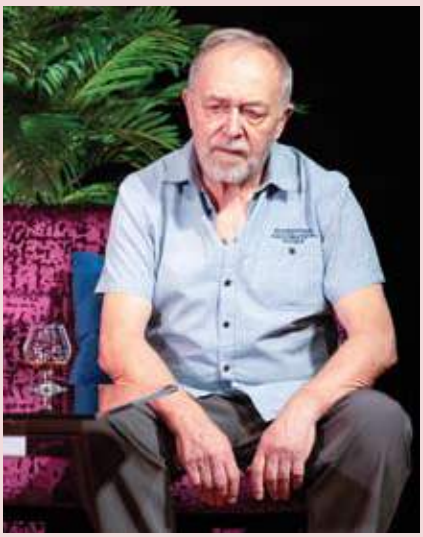
В этом неотвратимом будущем у людей, как в молодости, тоже разные судьбы. Но всем — и удачливым, и не очень — не избежать потерь. А так хочется, чтоб не только потери — молодости, здоровья, желаний (пусть и безнадежных), друзей, работы, близких… Еще бы хоть какое-нибудь обретение! Не материальное, которое никому не лишнее, но не о нем речь. Чтоб появился кто-то, с кем можно поговорить и помолчать, кому не стыдно признаться в опостылевшей ненужности, кому не надо навязываться — этот кто-то сам такой, сам захочет быть рядом. И не очень-то важно, в каком качестве: жены, мужа, друга, соседа, просто хорошего приятеля. Или короче: пусть снова будет потеря, но другая — утрата одиночества и пустоты. Все это, высказанное иными словами в монологах, диалогах и невысказанное, довелось прожить за два с половиной часа спектакля зрителям и героям «Ретро» — в порой смешных, чаще печальных «сценах из современной жизни».

Чмутин и его невесты

Современность конца 1970-х—начала 80-х отличается от сегодняшней, и какие-то детали пьесы не вписываются в «здесь и сейчас». Но их немного, и в спектакле на сцене они почти не заметны. Зато с каким понимающим смехом встречает зал актуальную до сих пор реплику от порога: вместо «Здравствуй, папа» — «Горячую воду дали?»…

Режиссер спектакля развивает не столько канонический конфликт «отцов-детей», хотя как раз пожилой отец и взрослые дети — дочь и зять — в центре событий. Это разлом человеческих отношений, которым, как драгоценному антиквариату, необходима реставрация. Не только отцу, но и молодым. Всех троих жизнь потрепала, все трое сейчас раздражены, напряжены, недовольны, недобры — что называется, на грани нервного срыва.

Дочка Людмила (Наталия Кузнецова), кажется, уже сто



Николай Михайлович Чмутин (Владимир НЕСТЕРОВ)

раз пожалела, что втащила отца в свою столичную жизнь, но его все-таки жалеет больше. Болезненно, тяжело, с обидами. При этом пытается воспитывать его, пожилого человека, как неразумное дитя, как своих юных подопечных в спортивной секции. Не понимая, что это унизительно. Ну, не умеет по-другому. А он не проявляет ни благодарности за опеку, ни чувства вины за ее и матери прошлые лишения, корчит, видите ли, из себя золушку, упрямо собирается уехать в деревню, снова латать чью-то крышу. Людмила действительно мучается двойственностью ситуации: и отпустить отца «на волю» не в состоянии, и жить вот так — тоже. И не замечает, что поиски решения у нее направлены на реставрацию своего душевного комфорта, не отцовского. Чего ему-то не хватает?!

Зять Леонид (Борис Зырянов) занимается антиквариатом — скупает, перепродает, коллекционирует. Историк, но из науки ушел, когда захотел получать весомые деньги. Шукшинские «Энергичные люди», популярные, как «Ретро», но лет на пять постарше, — это чуть-чуть и про него. Зарабатывает Леонид сколько надо, связей нужных полно. Но послушайте, как рассказывает историю старинного кресла этот деловой, чересчур коммуникабельный (профдеформация), развязный даже человек, и понятно — не о таком деле жизни он мечтал.

Московская квартира, куда переселился по настоянию дочки овдовевший Николай Михайлович Чмутин, антиквариатом в спектакле, впрочем, не перегружена. Просторная, даже пустоватая гостиная, где по углам — нераспакованные ящики с недавними приобретениями, в центре — большой бархатный диван, «повенчанный» с хайтековским столиком, и то самое старинное кресло. На фоне, созданном художником Анатолием Шубиным, разворачивается действо с «антикварными» людьми. Символично, что трех потенциальных невест, приглашенных для тестя расторопным Леонидом, играют три актрисы с одинаковым именем Любовь — Иванская, Ворожцова, Ревякина.

«Ретро» — пьеса актерская, с ролями, выписанными, как для бенефисов. Такая возможность

Роза Александровна (Любовь ВОРОЖЦОВА)

Людмила (Наталия КУЗНЕЦОВА) и Леонид (Борис ЗЫРЯНОВ)

сразу нескольким актерам, чья театральная молодость уже завершилась, проявить себя в блеске дара и мастерства, пожалуй, дается только в еще одной пьесе: «Соло для часов с боем» Освальда Заградника. Но нашим артистам, которых режиссер позвал в спектакль, рановато по возрасту играть «Соло...», а вот «Ретро» — в самый раз.

Николай Михайлович сыгран Владимиром Нестеровым горько и точно. Не как «уходящая натура», а как страдающий человек, живущий через силу в маяте бездеятельности, сопротивляющийся домашнему «мягкому» абьюзу. Молчалив, мрачен, озлоблен. Жалкая отрада — кормление с балкона московских сытых голубей — только распаляет настойчивое стремление бывшего кровельщика вернуться на крышу, к небу, к свободным, не прикормленным птицам. Стихийные смотрины «невест» игнорирует. Даже из вежливости не меняет замороженную на лице неприятную хмурость. Но как же обаятельно он меняется, постепенно оттаивает, когда без присмотра дочери и зятя по-настоящему знакомится с этими тремя женщинами.

Нина Ивановна (Любовь Иванская), бывшая медсестра «дома скорби», попав в роскошную по ее меркам квартиру, пытается скрыть стеснение, понравиться псевдосерьезной рассудительностью. Она и в самом деле такая — ответственная, серьезная и, похоже, самая несчастливая из трех «невест». Нина понимает, что проигрывает мнимым соперницам: «Как же так? Я первая пришла!» и, не справляясь с детской обидой, продолжает проигрывать, пока… Пока «жених» и «соперницы» не услышат ее рассказ о «мужьях» из разных палат, о ледяной голове-портрете, которую пациенты соорудили к ее уходу на пенсию и неустанно потом поливали водой. «Проходила несколько раз мимо, видела…» — сказано даже с некоторой гордостью. Николай Михайлович и две женщины почувствовали ее ранимость, посочувствовали и приняли.

Звонкоголосая Роза Александровна (Любовь Ворожцова), в прошлом балерина, кажется беспечной, хоть и подрастерявшей перышки, райской птичкой. Она не сдается, щебечет о пустяках и высоком искусстве. Она забавна и легка. Смешная, нелепая? Но это только кажется. Как же тяжело этой бывшей прелестнице стать «антиквариатом», понимать, что лучшее в прошлом, а музыка настоящего — водопроводчик, колотящий в таз всякий раз, когда Роза берет гитару. Но в финале она искренне скажет Леониду «спасибо» за знакомство с Николаем Михайловичем, а Людмиле: «Не плачьте, вы еще такая молодая…»

Третья «невеста» не знала, что она «на выданье». Диана Владимировна (Любовь Ревякина), интеллигентная, воспитанная, в каких-то молодежных одежках, с рюкзачком (должно быть, с плеча внука) просто нанесла Леониду визит вежливости за… будущую услугу. Она подрабатывает сторожем, торопится на ночную смену. Но возвращается без смущения в этот оскорбивший дурацким сватовством дом с деньгами для Николая Михайловича: ведь он просил о помощи. А от обещанной помощи Леонида — льготной путевки для сына Дианы («Так хочу, чтобы он съездил к морю»), фермерского творога Нине — «невесты» решительно отказываются. Три Любови — три их прекрасные роли в этом спектакле.

Всем с детства известна древняя притча, пересказанная Львом Толстым, о мальчике, устыдившем родителей, которые кормили деда из деревянной плошки. Сын вдруг стал мастерить из деревяшки корытце и объяснил, что это для них, когда они станут старыми. Такого мальчика рядом с Николаем Михайловичем не оказалось. Пришлось самому…

Похоже, кровельщику Чмутину и впрямь повезло. Он уезжает, наконец-то. Его провожают три близких человека. Здесь, на перроне, три «антикварные невесты» — такие трогательные и красивые, как будто время скорым поездом покатилось в обратный путь. Он уходит, они прощаются — каждая своим танцем, жестом, взглядом. Да-да, малая сцена позволяет увидеть глаза, сдерживаемые слезы, улыбки. Они к нему приедут, если и им повезет. А на фоне окна темным силуэтом надолго застыли обнявшиеся двое — Людмила и Леонид. Что-то и с ними произошло.

Нина Ивановна (Любовь ИВАНСКАЯ)

Диана Владимировна (Любовь РЕВЯКИНА)

Он уходит…

Ия ШАБЛАКОВА.
Фото предоставлены Екатеринбургским ТЮЗом

Ах, эти сказки!, или Записки коллеги об артисте

Екатеринбургский театр юного зрителя 24 февраля чествовал своего актера Александра ВИКУЛИНА — сорок лет на тюзовской сцене! А ровно через месяц, 24 марта, пришла еще одна дата — 65-й день рождения. Это все о нем...
В творческой жизни актера длиной в сорок лет бывает всякое. Профессия приносит радости творческих побед, разочарования и боль от несыгранных ролей. Вот уже много лет я вижу, как складывается судьба заслуженного артиста России Александра Васильевича Викулина. Как он меняется, взрослеет, расширяет свой профессиональный диапазон и находится в постоянном творческом поиске. Это вызывает большое уважение и радость за него, за сорокалетний путь артиста Театра юного зрителя.

Курган, где вырос Викулин, не отличался особенной театральностью. Тем не менее, Областной драматический театр, в который Саша попал в детстве, сразу поразил маленького зрителя сказочностью. Первый спектакль в его жизни «Том — большое сердце» произвел оглушительное впечатление. Театр, сцена поманили своим волшебством. А когда волей случая Сашу пригласили на профессиональную сцену, он подумал, что попал в сказку. Дело было так.

В Курганском драматическом театре к 100-летию со дня рождения Ленина ставили пьесу «Ярость». Главный режиссер Борис Райкин (однофамилец великого артиста) решил, что большую и важную роль мальчика в такой «идеологической пьесе» должен играть ребенок, а не актриса-травести. И несказанно обрадовался, когда ведущая актриса театра Ольга Чечура привела буквально за руку своего юного поклонника Сашу Викулина. Ему поручили сыграть роль Андрейки. Сосед дядя Митя,

Александр ВИКУЛИН

который учил его правильно читать стихи, с гордостью отметил, что первым увидел: парнишка — настоящий артист.

Когда сейчас Александр вспоминает свое коммунальное детство, отца — инвалида войны, дивную терпеливицу-мамочку, всю многодетную и сложную семью, то до сих пор удивляется, каким сказочным образом произошло его перемещение в другую реальность.

До окончания школы Саша сотрудничал с Курганской драмой. Он стал «сыном полка». Все роли, где нужен юный артист, доставались ему. Его окружили теплом и вниманием. Александр благодарен тем, кто дал ему первые уроки актерского мастерства и объяснил, что такое театр, — ученик Юрия Александровича Завадского, ведущий актер театра того времени Сергей Асватуров, Ольга Чечура, Ольга Романова... Со смехом рассказывает, как подростком без комплексов приехал в Москву и пришел к главному режиссеру Театра имени Моссовета Завадскому, привез из провинции привет от его ученика Авсатурова. Расположившись в огромной квартире Завадского, Саша, нисколько не смущаясь, разговаривал с легендой советского театра как «профессионал с профессионалом». Все было как в сказке: театр Моссовета, посещение спектаклей и приглашение попробовать после окончания школы поступить на курс Завадского в ГИТИС. Но че-

Молодой актер ТЮЗа Саша ВИКУЛИН в спектакле «Гуманоид в небе мчится»

рез год, когда Викулин окончил школу, Завадский умер. Саша не стал рисковать и поехал в Свердловск — город, знакомый ему с детства.

Здесь в театральном училище набирал курс главный режиссер Свердловского комитета по телевидению и радиовещанию Вадим Николаев. Он был учеником Георгия Александровича Товстоногова и довольно известным театральным педагогом. Николаев очень ревниво относился к тем, кто приходил в училище с театральным опытом. Бывалые студенты предупреждали: «Только не говори Николаеву, что уже играл на сцене. Он этого не любит». Но наивный Саша не поверил и посчитал это своим главным козырем, за что и получал потом от мастера язвительные замечания: «Чему мне тебя учить — ты же у нас артист». При этом в училище Саша поступил с первого раза.

Сказочно повезло Александру, что в Свердловске он встретил Софью Батурину. Вместе с другом Сергеем Гамовым снимал у нее квартиру. Оказалось, что Софья Алексеевна — бывшая примадонна оперной сцены, преподаватель консерватории. Саша с восторгом и теплотой рассказывает, что она была полна шарма и молодости души в свои древние, как ему тогда казалось, годы. С какой любовью она говорила о высокой культуре русской театральной сцены! А сколько интересных и забавных историй рассказывала о своей жизни, полной необычайных событий... Я думаю, что любовь и нежность Викулина к «театральным старикам» началась с той удивительной дружбы.

Большой удачей в начале творческой жизни для Александра стала его встреча с мастерами театрального Свердловска — народным артистом СССР, главном режиссером Свердловской музкомедии Владимиром Курочкиным и народным артистом РСФСР Александром Соколовым, главрежем Театра драмы. Они ставили дипломные спектакли для студентов-выпускников: «Мадемуазель Нитуш» и «Три сестры». К сожалению, безвременная смерть мастера курса Николаева не дала ему лично выпустить своих учеников в профессиональную театральную жизнь.

Когда студент Саша Викулин учился, ему мечталось играть классические роли — царь Федор Иоаннович, Хлестаков, Чебутыкин. Но до этого, как говорится, надо было дожить. После училища его пригласили в Свердловский театр юного зрителя. Молодой артист надеялся набраться там сценического опыта, а уж потом... Но жизнь распорядилась так, что Свердловский-Екатеринбургский ТЮЗ стал его судьбой, домом, первой и долгой театральной любовью.

Передеркин («Любовь, любовь, любовь»)

Александр Викулин верен своему театру и поныне.

Саша пришел в ТЮЗ худым, трогательным, выглядевшим моложе своих лет. Конечно, путь ему лежал прямиком в травести. И закрутился тюзовский калейдоскоп: наивные пионеры, задорные комсомольцы, советские школьники и плохие заграничные подростки — вот герои начала его романа с театром. Тогда репертуар был переполнен спектаклями на школьную тему: «Бей, барабан!», «Пузырьки», «Гуманоид в небе мчится», «Нежданные гости» и т. д. и т. п. И, конечно же, сказки. Ох, уж эти сказки! Но, как говорится, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Постепенно Саша стал понимать, что так и закаляется актерская сталь. Свое профессиональное мастерство он оттачивал на этом сценическом материале. Научился работать с гримом, с костюмом, с голосом. Стремился, чтобы каждая роль была новым характером. Он сказочно занят: Принц Лимон («Приключения Чиполлино»),

Месье Чиссик («Мы, герои...»)

Дуремар («Золотой ключик»), Разбойник Рулле («Миллион за Карлсона»), Король («Золушка») и много-много разного. Александр Викулин говорит, что любит играть в сказках. Ему нравится перевоплощение, когда рождается персонаж, совершенно не похожий на него самого, но в то же время это он.

По своей актерской природе Викулин — характерный артист. Поначалу режиссеры видели его только с этой стороны. Но к счастью, он сумел доказать, что его возможности гораздо шире. Раз уж я вспомнила о сказках, отмечу две особенно интересные и яркие, на мой взгляд, работы. Это, конечно, Баба-яга в спектакле «Два клена» и кот Федор Тимофеич в «Каштанке». Роль Бабы-яги — мечта любой настоящей актрисы. Ответ на вопрос, кого мечтаешь сыграть, как правило, у всех один: «Джульетту и Бабу-ягу». Но вот роль Яги дали не актрисе, а именно Викулину. Эту, с позволения сказать, женщину он сыграл с большим юмором, фантазией, обаянием. Его Баба-яга — дама вне возраста, с железным характером, стерва на все времена. Спектакль ушел из репертуара театра, но сказка продолжается. Его приглашают исполнить эту роль на детских праздниках, концертах...

Кот Федор Тимофеич почти все время молчит. Чтобы зрители понимали причину твоего молчания на сцене, надо обладать

Александр ВИКУЛИН в роли Бабы-яги («Два клена»)

зрелым актерским мастерством. Кот Викулина то вздохнет, то сдержанно фыркнет, то самодовольно ухмыльнется. Федор Тимофеич — этакий потрепанный жизнью сибарит, который знает, что почем. К концу спектакля молчание становится безысходно щемящим. Он, как старый актер, понимает, что его время прошло, но надо играть, пока дают. Играть, пока не закрылся занавес. Спектакль «Каштанка» проехал полсвета с гастролями, получил «Золотую Маску». Актеры, играющие Свинью, Кота и Гуся, — эта великолепная троица — награждены премией «Браво!» за лучший актерский ансамбль. «Ансамбль, умение играть спектакль, а не себя в спектакле — вот формула успеха и долголетия любой театральной постановки», — считает Александр Викулин. «Спектакль — это сыгранная команда», — объясняли ему мастера курганской драмы в далеком детстве.

Умение играть спектакль в команде пригодилось ему когда-то в работе над пьесой «Мы, герои...». Такой интересный драматургический материал Саша еще не играл. Было страшно и радостно. Постановка по пьесе Жан-Люка Лагарса была важным международным проектом нашего театра. Актеры прошли нешуточный кастинг. Французский режиссер Франсуа Рансийак «увидел» Викулина в роли месье Чиссика и не ошибся. Спектакль получился отличный, рассчитанный на вдумчивого, образованного зрителя. Актеры играли увлеченно, и в этом ансамбле Саша с упоением исполнял роль своего героя, потому что понял: он может играть серьезные драматические роли. Это был творческий прорыв. На межрегиональном фестивале-конкур-

Кот Федор Тимофеич («Каштанка»)

се «Ново-Сибирский транзит» Александр Викулин был награжден за лучшую мужскую роль — Месье Чиссика.

Особенность нашей актерской профессии не только в том, что проживаем на сцене чужие жизни, но и в том, что сами точно не знаем, на что же мы способны. Только роли и режиссер открывают наши творческие возможности. Саша — очень работоспособный актер. За 40 лет службы в театре он сыграл более 100 ролей. Больших и маленьких. Переходы из спектакля в спектакль с годами, конечно, накапливают чувство усталости. Александр Викулин все время говорит, что ему хочется найти что-то новое, чтобы избежать повторов. Не бывает, чтобы актер в режиме репертуарного театра шел от победы к победе. Но из последних ролей хочется отметить его интересные работы — Землянику в спектакле «Э!..» по мотивам гоголевского «Ревизора» и Репникова в спектакле «Прощание в июне».

Чувствуя, что чего-то не добирает на сцене родного театра, Александр выходит в новое творческое пространство. Его можно увидеть и на сцене Дома актера, и в Камерном театре, и на площадке «Театра слова» под руководством народной артистки России Тамары Ворониной. Недавно для программы «Надежда» Радио Урала он записал моноспектакль «Пиковая дама». Очень талантливо и профессионально. А еще он ведет концерты, праздничные вечера и творческие встречи. Все это — разные грани его актерского дарования. Здесь он другой, в другой среде, в других предлагаемых обстоятельствах. Все это — его профессиональный интерес и азарт.

Роли Александра Викулина в Доме актера требуют особого разговора. Несколько лет Саша сотрудничал с театром «ДА», который создал актер и режиссер Сергей Белов. Спектакли «В наш практический век» по ранним рассказам Чехова, «Бал вампиров» по рассказам Аверченко — тот материал, в котором актеры могли похулиганить, пошутить, посмеяться. В постановке по Чехову вызывали улыбку его эксцентричный параноик Дыбович, резвый проныра Ползухин, гимназист-подросток с ранцем за плечами и вечно скорбным выражением лица. Это был калейдоскоп образов. Каждая новелла — новый характер, где тонко схвачен юмор Антоши Чехонте. В «Бале вампиров» — галерея комедийных, порой гротесковых образов. Викулин то импозантен, то напыщен, то эротичен. «Актер показывает свои эмоциональные возможности и возможности своего обольстительного голоса», — так было отмечено в рецензии на постановку.

В исповедальном спектакле «Осенняя история» про одиноких пожилых людей Александр смог выразить свое трепетное отношение к старикам и старости. С возрастом актер Викулин начал поиск литературного материала, которого не было в родном театре. Он мудреет, его волнуют серьезные и вечные вопросы. Хочется поделиться своими переживаниями со зрителем, поговорить с ним, получить понимание и ответ: «Да, мы тоже об этом думаем. Мы тоже об этом плачем». Театральная площадка Дома актера дала эту возможность.

Спектакль «Зигзаг судьбы» высветил способность Александра Викулина создавать тонкий психологический рисунок роли. Он играет секретаря угасающей актрисы Сары Бернар. Его герой полон горького юмора, сострадания и любви к этой великой женщине. Партнершей Викулина стала старейшая актриса города Виктория Бакалдина, в 1950-60-е годы блистательная лирическая героиня в ТЮЗе. Ей было 80 лет, и он ее буквально уговорил и вытянул на сцену после 26 лет молчания. Что уж он там

Еще один Король («Золушка»)

Король и Принцесса — вместе с дочерью Марией ВИКУЛИНОЙ в спектакле «Кот в сапогах»

наговорил, но она согласилась. Спектакль Викулин делал сам как режиссер, и ему нужна была настоящая актриса, прожившая трагедию угасания. А «Любовные письма» в постановке Ильи Ротенберга стали открытием Александра Викулина в партнерстве с народной артисткой России Любовью Ворожцовой. Тема неутоленной любви, тонкая и щемящая, прозвучала в его Энди, который слишком поздно понял, что без любви нет смысла в жизни.

В творческой судьбе Александру не довелось встретиться со «своим режиссером», как это у нас говорится. О «своем» мечтает каждый актер, но не у каждого это случается. Пожалуй, самое яркое событие — встреча с Вячеславом Кокориным. Викулин с большой любовью и теплотой вспоминает годы сотрудничества с этим талантливым режиссером. Но хочется верить, что встреча с интересной режиссурой у него еще впереди. Любой актер всегда живет этим ожиданием.

О чем совершенно невозможно не сказать, так это об удивительном отношении моего коллеги к театральным старикам. Александр Викулин с ними трепетен и нежен. Эти старые актеры ему искренне интересны, они все становятся его дружками и подружками. Они как на духу рассказывают ему все секреты своей бурной театральной молодости, свои переживания и несбывшиеся мечты. Сначала у Викулина этих пожилых друзей было очень много. Он всегда выслушивал, помогал, носился по городу с цветами и подарками, чтобы каждого поздравить с праздниками. А потом брал на себя заботу об их достойных проводах в последний путь. И до сих пор Александр посещает могилы «своих» стариков и ставит заупокойные свечи. Это как отсвет благодарности тем курганским актерам, которые в детстве благословили его на служение театру. Он говорит, что старые артисты уносят с собой аромат эпохи старого русского театра, отношение к актерской профессии, как к кресту, который ты несешь, понимание служения в храме — все то, что сейчас звучит очень наивно, да и вообще об этом уже не говорят. Но…

За сорок лет в театре Александр Викулин много чего успел сделать. Он не только занимался творчеством, но и общественной работой: Союз театральных деятелей, ветераны, шефские мероприятия. Но главным достижением, как он считает, стала его семья. Жена — Наталья Павликова, в прошлом балерина оперного театра и компании «Балет Плюс». Покинув сцену, она состоялась как балетмейстер, магистр хореографии, педагог Уральского хореографического колледжа. Дочка Маша с детства выходила на тюзовскую сцену и, окончив театральный институт, плавно перешла в труппу. Теперь она — молодая ведущая актриса ТЮЗа. Маша разносторонне одарена: профессионально танцует, поет, играет на многих музыкальных инструментах. Одна из ее лучших ролей — Русалочка.

Вот такой счастливый человек, заслуженный артист России Александр Викулин. Он до сих пор верит в сказки. Он сохранил «свежесть слов и чувства простоту». При этом верно следует поэтическому ахматовскому завету: «Но не пытайся для себя хранить / Тебе дарованное небесами: / Осуждены — и это знаем сами — / Мы расточать, а не копить». Его жизнь — я надеюсь и верю — как сказка, готовит ему еще много сюрпризов, интересных ролей мудрых героев и злодеев, королей и нищих… Да Бог знает, что еще. «Хочу играть!» — девиз творческого пути актера Викулина, и он в пути.

Диана АХМЕДУЛОВА. Фото Алексея ФАДЕЕВА

Кричать нельзя шептать

На протяжении всего спектакля актеры говорят шепотом. В зрительном зале стоит напряженная тишина, когда боишься шелохнуться. А вдруг сойдет лавина? И только в самом финале всеобщий крик со сцены обрушивается на зрителей, и хочется закричать в унисон…

В театре «Драма Номер Три» Каменска-Уральского состоялась долгожданная премьера спектакля по пьесе-притче турецкого автора Тунджера Джюдженоглу «Лавина». Режиссер — заслуженный артист РФ Вячеслав Соловиченко — свою постановку вынашивал несколько лет, спектакль планировал поставить в прошлом году. Но из-за ситуации с пандемией премьеру пришлось отложить на март 2021-го. Все символично: пережили непростую зиму, пришла пора таяния снегов.

— Впервые я увидел спектакль «Лавина» на фестивале в Пятигорске. Пьеса была настолько проста в понимании, что я подумал тогда: «Надо же, какая история про нас и наши страхи!», — рассказывает Вячеслав Анатольевич. — Предложил поставить эту историю и в нашем театре. Руководство идею одобрило. О чем пьеса? Это тяжелая притча о людях, которые живут в маленьком замкнутом пространстве, откуда некуда уйти, все они заложники традиций и законов. История о том, что все мы находимся под угрозой какой-то лавины.

С первых минут зритель погружается в мрачную обстановку: ночь, небольшое селение в горах, на вершинах — снежные шапки, в хижине спят три семьи — три поколения по мужской линии. Молодая беременная женщина (Татьяна Васильева) стонет от боли, подавляя крик. Она боится разбудить семью, с ужасом понимая, что начинаются схватки. На протяжении всего спектакля зритель сочувствует героине, ощущая ее боль и страх. Трагедия в том, что преждевременные роды молодой женщины — риск для всех жителей погибнуть под обрушившейся лавиной. Ведь роженица будет кричать, будет кричать и новорожденный. В этой деревне в течение девяти месяцев, когда выпадает и не тает снег, все говорят шепотом, не делают резких движений и боятся громких звуков. Только три месяца в году можно шуметь, веселиться, стрелять из ружья, играть свадьбы и рожать детей. Все это кажется абсурдом обыкновенному человеку, но только не жителям несчастной деревни. Они знают, что, если нарушат многовековой закон, их ждет жестокая расплата — быть погребенными заживо. Поэтому преждевременные роды пугают беременную, ее страх передается и молодому мужу (Сергей Юсупов). Просыпаясь, он всячески пытается убедить жену, что это не схватки. Блестящая работа актера, играющего чуткого мужа, послушного сына и внука, смельчака, не испугавшегося пойти против традиций закона во имя закона жизни. Он внимательно слушает рассказ своей бабушки о давней истории про несчастную беременную, погребенную заживо, поражается жестокости односельчан и негодует по поводу фразы: «Самые жестокие законы — для счастья людей».

Сцена из спектакля

Татьяна ВАСИЛЬЕВА (Молодая женщина) и Сергей ЮСУПОВ (Молодой мужчина)

Сцена из спектакля

Для двух старших поколений — его отца и матери, деда и бабки — такая жизнь кажется привычной, они давно смиренно подчиняются установленным правилам. Отцу (Дмитрий Андреев) и матери (Елена Плакхина) жаль молодую пару и их будущего ребенка, но они не могут пойти против закона, поэтому отец в отчаянии набрасывается на сына, да еще с ругательствами. Именно он просит свою жену позвать повитуху. Его супруга, уставшая обезличенная женщина, несет на себе груз всех житейских забот. Ей приходится прислуживать больной свекрови, она злится на беременную сноху, которая не может помочь в хлопотах. Верхом цинизма звучат ее слова, обращенные к сыну, что не надо расстраиваться из-за возможной гибели жены, ведь он молод, найдет другую, и с ней у него будут дети, рожденные в срок.

Более сложные отношения с миром и друг с другом у старухи и старика. Пожилая женщина (Нина Бузинская) с первых минут вызывает… смех зрителей. Лукавая и обаятельная, она жалуется на свои больные ноги, невозможность заниматься хозяйственными делами, постоянно капризничает и требует внимания от всех членов семьи. Это потом зритель понимает, что старуха прикидывается немощной, чтобы ее жалели. Она рассказывает, как, благодаря обману с нездоровьем, удалось вернуть гулящего мужа в семью. Глава рода (Вячеслав Соловиченко) кажется сумасшедшим. На протяжении пятидесяти лет его мучает трагедия, произошедшая с родным братом. Тот мечтал о малом: закричать во весь голос. Это болезненное желание превратилось в настоящую манию. Поэтому герой Соловиченко принял решение: сдать родного брата на суд общины. А через 15 дней пришел охранник и сообщил, что узник умер. На протяжении долгих лет старик оправдывает себя тем, что не мог поступить иначе: ведь в то время у него была беременная жена, да и жизнь всего села казалась дороже жизни одного безумца. Но такое оправдание не заглушает крик совести. Многократно рассказывая эту семейную трагедию всем близким, старик приходит

Нина БУЗИНСКАЯ (Пожилая женщина) и Вячеслав СОЛОВИЧЕНКО (Пожилой мужчина)

Нина БУЗИНСКАЯ (Пожилая женщина)

Ирма АРЕНДТ (Глава общины)

к пугающему выводу: брат был прав, он и сам тоже постоянно хочет кричать и палить из ружья в любое время, а не только в три шумных месяца.

Интересны образы героев второго плана. Артистка Алена Федотова, с ярко выраженным комическим талантом, в этом спектакле предстает повитухой, которая деликатно разговаривает с беременной, упрашивает бедняжку быть с ней честной, а потом шепотом дает совет обмануть старейшин. Но она, как и все односельчане, не может не подчиниться закону, а поэтому оставляет на крайний случай охранника в доме. Когда начнутся роды, и несчастная закричит, он знает, как с ней расправиться.

В пьесе турецкого драматурга председатель совета старейшин — мужчина. В каменском спектакле роль Главы общины играет Ирма Арендт. По версии драматурга этот персонаж предстает безликим и равнодушным законником. В версии Ирмы — это все понимающая и тонко чувствующая женщина, цепляющаяся за любую соломинку, чтобы спасти беременную. Глядя на членов общины, понимаешь, что все они — не чудовища, но обезумевшие от жесткого закона люди. Всех гложет страх, он сковывает их сознание, убивает способность рассуждать рационально и гуманно. Они даже не обращают внимания на то, что за окном давно поют и вьют гнезда птицы…

С замиранием сердца зритель ждет развязки и верит в историю со счастливым финалом. Но община принимает решение замуровать беременную заживо, ее грубо связывают, советуют родным смириться с этой бедой. И тогда молодой муж принимает единственно верное решение — взять в руки ружье… Кстати, ружье (классика театра!) с первых минут спектакля висит на стене. Мужчины его чистят, из него они мечтают стрелять. Антон Павлович Чехов говорил: «Нельзя ставить на сцене заряженное ружье, если никто не имеет в виду выстрелить из него». Чеховская метафора оживает, когда молодой мужчина с заряженным ружьем кричит всем собравшимся: «Или моя жена будет жить, или мы все подохнем!» Реальная угроза смерти словно отрезвляет всех, повитуха соглашается принимать роды. Роженица кричит в подушку, ребенок рождается и не плачет, а… смеется. Звонким заливистым смехом то ли младенца, то ли бога. И происходит чудо: лавина не обрушивается, природа ликует вместе с новой жизнью. Музыка, выстрелы. Все герои в одном порыве кричат. Долго, громко, оглушительно. С каким-то выстраданным счастьем.

Вячеслав МОЛОЧКОВ (Первый охранник), Татьяна ВАСИЛЬЕВА (Молодая женщина)

Елена ПЛАКХИНА (Женщина)

Сцена из спектакля

Елена СОЛОВЬЕВА. Фото Глеба МАХНЕВА

Дед Шинель

Когда Николай Коляда обращается к народной комедии с праздничным столом в центре сцены — у него получается хит. Так в свое время случилось с пьесой «Баба Шанель». Седьмого и восьмого марта в театре прошла премьера очередного мастерписа — спектакля «Зеленый палец» с мужскими вариациями на тему «не стареют душой ветераны». В нем задействованы все звезды труппы: Олег Ягодин, Ирина Плесняева, чета Колесовых, Антон Макушин, Константин Итунин, Тамара Зимина, Наталья Гаранина, Вера Цвиткис, Василина Маковцева. А в это время художественный руководитель, едва поставив спектакль «на рельсы», улетел в Санкт-Петербург на вручение ему российской национальной премии имени Андрея Миронова «Фигаро» с формулировкой «За служение театральному отечеству и развитие негосударственных театров в России». Кроме славы и почета, победитель становится обладателем статуэтки великого артиста. В «копилке» «Коляда-театра» фарфоровый Андрей Александрович уже второй по счету.

ФИГАРО ЗДЕСЬ, ФИГАРО ТАМ

Первого в 2014 году привез в Екатеринбург заслуженный артист РФ Олег Ягодин. Его тогда отметили в номинации «Лучшие из лучших» за исполнение ролей Гамлета, Подколесина, Лопахина, Плюшкина, Арбенина.

В «Зеленом пальце», который удивительно точно живописует «то, что сейчас в воздухе», Олег снова играет главную роль. Заслуженного ветерана МВД и в прошлом чиновника горадминистрации Семена Прокопьевича. Тот считает себя «зеленым пальцем»: «Что ни посажу в жизни — все растет!.. Палку всуну в землю — дерево вырастает!». Дед Шинель из деревенской нищеты когда-то в люди выбился, и дачу в Крыму строит, и на свой шестидесятилетний юбилей собрал за столом самых близких людей: дочь Татьяну с мужем Петром, друга-поэта Григория Петровича с супругой. Вот только место для праздника весьма состоятельный ветеран выбрал странное: скромную чебуречную «Сделано в СССР».

Олег ЯГОДИН (Семен Прокопьевич), Вера ЦВИТКИС (Светлана Игоревна), Сергей КОЛЕСОВ (Григорий Петрович), Тамара ЗИМИНА (Инесса Шапиро)

Пространной авторской ремаркой, описывающей ее неизамысловатый интерьер, пьеса и открывается. Николай Коляда явно любуется и стеклянной витриной с контрольными блюдАми (как будет выражаться Семен Прокопьевич), плакатами из фильмов пятидесятых-шестидесятых («Простая история», «Кубанские казаки», «Девчата», «Иван Бровкин на целине»), но особенно допотопным музыкальным аппаратом, откуда за жетон можно извлечь советские песни «Налетели вдруг дожди, наскандалили», или «Арлекино», или «На тот большак». В общем, воспроизводит «красоту, а не песни, не этот пожар в публичном доме, что сегодня из телеящика и на радиостанциях». Именно песни, исполняемые хором всеми действующими лицами спектакля, иногда не в лад и невпопад, под фонограмму и а капелла, остаются тем связующим веществом, которому удается склеить катастрофически разваливающийся на куски мир этих людей, формально объединенных самыми тесными человеческими узами.

Все слишком разные. Юбиляр Семен — «ватник бессмертного полка». Его супруга Светлана Игоревна (Светлана Колесова, Вера Цвиткис) — «курица, инфузория-туфелька», хозяйка «статусного стола», где и шпроты, и «кокушки», и «медальки (мясные медальоны)», и жареный минтай, и оливье + селедка под шубой.

Пара друзей ветерана — актриса облдрамтеатра Инесса Шапиро (Тамара Зимина, Наталья Гаранина) с мужем Григорием, поэтом-блогером (Сергей Колесов, Александр Кучик) демонстративно позиционируют себя как либералы. Они «всегда в оппозиции»: «Мы как шестидесятники. Мы от родителей научились. Возьмемся за руки, друзья. Вери сори». И если у простушки Светланы одна забота «налаживайте-наедайтесь сильнее», то продвинутая Инесса не чужда современного искусства: «И подарок от меня! В этой банке чистый воздух соснового бора недалеко от Питера. Мы, когда в Питере были на открытии выставки Комара и Меламеда, я там купила. И вот пригодилось. Дышите им утром по пять минут и будете молодеть на глазах!»

Естественно, дамы терпеть друг друга не могут, их, как и всех остальных за столом, не слишком удачно пытается «коммуницировать» зять Семена Петр, то и дело повторяя «Стопэ!». Ухарь и бабник, он явно герой из 1990-х с шуточками типа «Слесарь Хабибулин! Сидя елки возле! Как жену родную! Засосал ноль восемь!» и оговорочками «не зли меня, мне уже трупы прятать негде». Его в очередь залихватски и очень смешно (каждый по-своему) играют Денис Тураханов и Антон Макушин, который настолько владеет комическим даром, что публика принимается смеяться раньше, чем актер начинает говорить, а только поправляет щеголеватый костюм, прячет в портфель бутылку от жены или пытается закусить.

Сергей КОЛЕСОВ (Григорий Петрович), Тамара ЗИМИНА (Инесса Шапиро)

«Пьеса на самом деле очень не простая, — рассказывает Макушин, — хотя, казалось бы, ситуация банальная — день рождения. Но столько в ней человеческого фарша, что просто так его не провернешь. И репетиции шли у нас довольно тяжело, и в двух словах не расскажешь, наверное. Про Петю мы определили, что он то ли чиновник, то ли депутат, озорной гуляка; и в пьесе у него нет каких-то больших монологов, но тем и интереснее была задача сделать его образ объемным, панорамным, и чтобы в конце стало понятно, что и депутаты тоже плачут».

Жена Петра Татьяна, пожалуй, самый молчаливый персонаж в спектакле. Богатая наследница особо никогда не утруждалась, служила на непыльной работе в налоговой инспекции. Но только она одна, по мнению исполняющей ее роль Ирины Плесняевой (в очередь с Верой Вершини-

Переломный момент спектакля. Олег ЯГОДИН (Семен Прокопьевич)

Вера ЦВИТКИС (Светлана Игоревна), Олег ЯГОДИН (Семен Прокопьевич), Вера ВЕРШИНИНА (Татьяна)

ной) хоть как-то понимает отца и пытается его защитить, но не получает отеческой взаимности, вымещая свою боль на муже-подкаблучнике.

«Этот спектакль об одиночестве человека, — считает Ирина, — который всю жизнь думал, что устройством комфорта, ложью, ударом кулака по столу можно купить любовь близких. Игнорировал их, как личности, в глаза каждого так и не заглянул ни разу, со вселенной каждого не считался, не любил, затыкал рот комфортом и ждал благодарности. А любовь, она внутри, если любишь и благодарен жизни, жизнь полюбит и отблагодарит».

С Семеном Прокопьевичем подобного не случилось. И сколько бы он ни повторял максиму Сталина «Пенсия — это зарплата за воспитание внуков и за сохранение преемственности поколений!», расплата приходит именно оттуда в лице самого младшего представителя семьи — внука Тимофея (Влад Мелихов, Иван Федчишин). Тот не просто прилетает из Англии, где учится в Оксфорде, со своим другом Брайеном (Никита Бондаренко, Руслан Шилкин), но, явившись на банкет, демонстративно и агрессивно требует, на правах единственного наследника, от «дедочки милой» денег на свадьбу с «этим чуханом» в Дании.

Внук Тимофей с другом Брайеном

ФОНЯЩАЯ ПОЛИФОНИЯ

И здесь в спектакле, лихо несущемся вперед под непрекращающийся смех зрительного зала, происходит перелом: когда Ягодин стаскивает скатерть с праздничного стола, держит долгую, страшную паузу и медленно снимает широкий кожаный ремень. Дальше его ударами он будет отбивать такт не только исповеди Семена Прокопьевича. Тут возникнут другие, более грозные тени: и короля Лира, преданного своими детьми, и царя Бориса Годунова, и тирана Ричарда III. Потому что, как ни крути, Дед Шинель, косноязычный ветеран «этого, как его», которому толком ничего и сказать-то не давали в праздничной круговерти — столп нашего мира, который, да, дал трещину, но до сих пор держит разухабистую карусель сансары. Его нельзя просто так списать со счетов, потому что он — в каждом, хотя и сам понимает, что никакой у него не день рождения, а очередные «похороны СССР».

Что особенно ценно сегодня — «Зеленый палец» Николая Коляды полифоничен. Он оркестрован по принципу классической фуги. Здесь нет однозначных «плохо» и «хорошо», огоньки «правоты» искрят то тут, тот там, «перебегая» от одного персонажа к другому. И не столько через слова, сколько через само построение абсурдных диалогов «слепых с глухими», где каждый, перебивая соседа, спешит выкрикнуть свое,

воссоздается информационный шум окружающей нас реальности, ее «тренд, так сказать»:

«КЛАВА. За «красавицу» спасибо. Бутылки уберите под стол, кому сказала?

ИНЕССА. Мы с родителями — «Голос Америки» слушали, мы — про оттепель все, нам близка выставка с бульдозером и так далее. Вы понимаете, да?

ВАНЯ. Вы танцевать будете, дак смотрите внимательно. Вот эта херабора упадет на голову и все. Кердык бабай».

Конструкция тотального всеобщего одиночества становится осязаемой: здесь уместна (потому что все равно лишена смысла, так как не будет услышана адресатом) любая реплика. Вот и фонит, ни к кому конкретно не обращаясь, официант Ваня (Евгений Чистяков, Павел Рыков): «Туды-сюды — курям воды, а? А хотите, расскажу вам, как прокачать свой Инстаграм?».

Ведет, не сбиваясь, рефреном свою партию официантка Клава (Василина Маковцева, Дарья Кызынгашева) «подсуньте тарелки, уберите бутылки». То и дело врываются в действие, взвинчивая градус абсурдного веселья до феерических высот, артисты фирмы-развекалочки «Голубой Колокольчик» под предводительством бывшего актера ТЮЗа — тамады Игоря (Константин Итунин, Алексей Романов). Очеловечиться, стать услышанными, рассказать свои истории им будет позволено только во втором действии.

«Это спектакль про нашу жизнь, про разные поколения, про все слои общества, — считает Тамара Зимина. — Про то, кто мы и что мы. А ответов нет. И боль какая-то неизбывная, и одни вопросы, вопросы, вопросы. Моя Инесса — потрясающий

Евгений ЧИСТЯКОВ (официант), Василина МАКОВЦЕВА (официантка)

персонаж, все ее поведение — это определенная защита, когда мы придумываем себе какую-то маску, пытаемся соответствовать, пытаемся быть кем-то, чем-то. И вдруг потом наступает момент, когда переворачивается все, и хочется заговорить человеческими словами, вспомнить маму, папу, дедушку, бабушку, услышать наши песни, которые мы когда-то на кухне могли петь хором».

«Я думаю, — объясняет Олег Ягодин, — спектакль про то, что нельзя верить в абстракции. Сталин, Ленин, Ельцин, Путин — это образы, а рядом есть родные люди, в которых и надо верить. С ними надо разбираться, за ними надо следить. Мой герой один из последних осколков советского. Я не знаю, как я его понимаю, я играю деда своего. Играю деда Гришу, деда Васю, у меня два деда, вот я их и объединил».

Николай КОЛЯДА со статуэткой премии «Фигаро». Фото Эки ВАШАКИДЗЕ

Такое оно, «театральное отечество» Николая Коляды. Без загородных вилл и деловых центров, без пентхаусов и небоскребов, даже без ресторанов. Как сказано в пьесе: «Чебуречная под названием «Сделано в СССР» расположилась в подвале в центре провинциального города. По ступенькам надо спуститься вниз, а дальше — будут зал и дверь на кухню. Окон в подвале нет, но все равно уютно, по-простому и чисто». И населяют театральное отечество Николая Коляды обычные люди, не очень успешные, в чем-то нелепые, со своими горестями, глупостями, счастьем, любовью и наивными подчас мечтами. Но это и есть народ, почти тот же самый, что и во времена Годунова, вот только уже не безмолвствует, а говорит, кричит, поет, смеется, выпивает, дерется, хочет быть счастливым. Но не знает, как.

Татьяна ОСИНЦЕВА. *Фото предоставлены театром «Театрон»*

«Посвящение Еве» и другие посвящения

Пока уральский марток оставлял всех без порток, т. е. задувал, полировал лед и был совсем не ласков, а груб и коварен, екатеринбургский театр «Театрон» порадовал екатеринбуржцев премьерами. Одна из них по пьесе Эрика-Эммануэля Шмитта «Посвящение Еве (загадочные вариации)», вторая — по пьесе Сергея Руббе «Пожалел дурак дурочку» (в театре идет под названием «Любовь еще быть может»).

Который раз, приходя в этот скромный маленький театр, разместившийся в подвале большого дома в самом центре города, удивляешься атмосфере доброжелательства. И еще, конечно, удивляешься многообразному репертуару. Воистину, там всему нашлось место: одноактным остроумным комедиям, драмам мировой классики, детским потешкам и скоморошинам. Понятно, что алгоритм выживания маленького театра требует постоянной работоспособности, новизны и ответственности перед зрителем. А в контексте пандемии, обрушившей наше благополучие, тут уж «на войне, как на войне» — надо выложиться до последней капли крови. Выжить, чтобы жить.

Это природа явления. Явление называется «через тернии к звездам». Через трудности сложных размышлений к переводу их в мир чувственности.

Спектакль «Посвящение Еве» по пьесе французского драматурга Эммануэля Шмитта был поставлен в театре Вахтангова лет двадцать назад. Это известная вещь. Главные роли играли выдающиеся мастера Василий Лановой и Евгений Князев. «Театрон» взял «в работу» эту драму и посвятил ее народному артисту Василию Лановому. В память о нем, в честь большого мастера.

Абель Знорко — Евгений ВАСИЛЬЕВ, Эрик Ларсен — Павел КОНСТАНТИНОВ

Однако нельзя не затронуть конкретно тему этого изысканного спектакля и его эстетику. Что там происходит и почему, а, главное, попытаться ответить на великий чеховский вопрос: «Зачем все это?».

«Посвящение Еве» задуман в виде лирической драмы «на троих». Только третий персонаж — женщина, которую любят герои, умерла. Умерла-то умерла, но лишь физически. Постоянное памятование о ней заставляет писателя, использовавшего их любовную переписку для романа, прямо-таки шаманить, оживляя действие, а память ее мужа, писавшего за нее письма, — длить собственное неугасающее мучение. Только представьте, как заряжаются друг от друга герои, когда рассказывают о своей любви к одной и той же женщине. Писатель, правда, не мог не придумать чувственное художество, он держал предмет своей страсти в объятиях, но другой персонаж (муж) ступил на опасную дорожку мистификации: он как бы стал этой самой женщиной. Мистифицировал, да и увлекся почти до смерти. Он ведь понял, что был чужим на празднике жизни писателя с его женой. Он даже хотел бы умереть от этого.

И вот в спектакле мы видим болезненный танец, почти аргентинское танго, которое изначально танцевали только мужчины. В этом танце звучат и даже кричат недосказанность больших чувств и безответность этих чувств. Действо доходит прямо-таки до античной выразительности, когда герои хотят убить друг друга, чтобы разгадать, зачем была нужна такая любовь.

Нет, не разгадывают, конечно, хотя титры-подсказки, светящиеся на занавесе, отсылают нас то к Т. Манну, то к О. Уайльду, например, а ярче всего — к «Песне Песней».

Режиссер постановки Игорь Турышев увидел и показал нам совершенно особую нервную, нежную и печальную историю. Интеллектуальную. Чувственную. Очень музыкальную (виолончельный концерт Элгара дорогого стоит). Этот спектакль о том, что такое чужие письма, можно ли их читать (нет, конечно!), хотя так интересно заглянуть в иной мир, куда хода нет. Хотя бы в замочную скважину!

Сцена из спектакля «Посвящение Еве»

Так что спектакль это и есть вход в иной мир, а из него — в другой, а потом — дальше. Но путешествие совершает зритель, когда уходит из зала в молчаливой задумчивости. Не побоюсь этого слова, бесподобны актеры Павел Константинов и Евгений Васильев! Чистота чувств и полное отсутствие пафоса и лжи! Они забываются друг в друге на сцене и заставляют зрителя забыть о бытовизмах повседневности.

Второй спектакль — «Любовь еще быть может» (название пьесы Сергея Руббе «Пожалел дурак дурочку») — сорт открытого ангажемента, то есть — всего, что есть напоказ, да еще эксцентрическими способами. В течение трех часов на сцене пребывают переодетые клоунами артисты, веселые, добрые и злые; представляют трагикомедию, прямо-таки «Паяцы», влюбляются до смерти, калечат друг друга. Конечно, это балаган, конечно, вспоминается фильм Феллини «Дорога» и Джельсомина, бедная Джельсомина. Наивная святая дурочка. Хотя язык не поворачивается произнести слово «дурочка». Был ли дурачком князь Мышкин? Нет, это особая порода людей, живущих как будто бы без кожи, с открытым сердцем, бескорыстных и пожизненных сирот. Вот в спектакле «Любовь еще быть может» главная героиня — такая «Джельсомина», никому не нужная, бедная, добрая до самозабвения… На ней держится эта история. Очень трагическая, очень сложная и мучительная, но поставленная Игорем Турышевым остро, порой празднично, порой шиворот-навыворот. Три часа — музыка, танцы, костюмы, открытое сердце, тонкий детский голосок героини и ни одной фальшивой ноты. А листовки-листочки на сцене «Ищу счастье»! Все мы ищем счастье. Выходишь из театра и думаешь: нашли, все-таки, счастье! В каком прекрасном городе мы живем, что можем себе позволить смотреть замечательные спектакли! И аншлаг, дорогие зрители! Настоящий аншлаг, цветы, аплодисменты!

Необходимо назвать режиссера по пластике Андрея Санатина. С его помощью обретена органика танцевальных сцен спектаклей.

А как чуднА главная героиня, якобы, дурочка, Екатерина Бабарина. Голос, пластика, доверчивая нежность. Сердце рвется, когда она страдает в сумасшедшем доме. Совершенно убедительны и хороши ее партнеры: Владислав Третьяк (Рахманов), Дмитрий Дерябин (Барабинцев), Лидия Генш, играющая в спектакле несколько ролей.

И вот что произошло напоследок. Это почти заключительная реприза к рецензии — разговор в фойе с преподавателем УрГПУ, что находится в двух шагах от «Театрона». Она привела студентов на спектакль и рассказала, что ее ученики охотно ходят в театры, а особенно в «Театрон». И главный режиссер Турышев их привечает. Он открыт для общения и разговоров, и с его помощью, но не навязчиво, а сам по себе, образовался клуб по интересам — совершенно самостийный, в котором будущие учителя получают навыки сценической речи. И в этом есть уже не только культурное, но и социальное служение «Театрона».

Вот так всегда в хорошем доме, в хорошем городе: нет-нет, да и вспомнишь слова русского писателя Бориса Шергина: «Жить надо не для себя или другого, а со всеми и для всех». С добром, любовью и открытым сердцем.

Татьяна ОСИНЦЕВА. *Фото предоставлены театром «Театрон»*

Весне дорогу — на гастроли!

Больше года екатеринбургский театр «Театрон» не ездил на гастроли. Так ведь никто не ездил. Не было возможностей, а была тотальная изоляция. И вдруг! Случилось чудесное! Почему «чудесное»? Да потому, что артисты любят гастроли. Это же другое место, время и зрители. Новизна и энергообмен. Свежая кровь.

С удьба (умница-Фортуна) подарила в начале весны, после большого перерыва, гастрольный тур. Судьба, конечно, случай. На нее надейся, а сам не плошай. И потому коллектив с главным режиссером Игорем Турышевым — все сами! — нанял автобус, собрал аппаратуру и реквизит, оплатил(!) точнее, организовал и реализовал встречи с любимым зрителем, заработав денег, и — рванул по области!

Пусть первые гастроли — это всего три дня. Но первые!

Театр показал спектакли «Хочу купить вашего мужа», «Женщины на грани нервного срыва», «Любовь еще быть может», посетил три «местных» города: Верхнюю Пышму, Каменск-Уральский, Полевской, а потом даже Саратов!

Слово «аншлаг» — сладкое, это знают все артисты. Не только им радостно видеть полные залы, а и зрителям душевнее в большой компании узнать что-то новое, посмеяться, поплакать, вздохнуть, задуматься…

В гастролях «Театрона» был и фантастический сюжет.

Предыстория такова. Как-то театр посетил случайный гость из Саратова. Спектакль ему понравился так, что он уговорил главного режиссера привезти постановку в Саратов и вызвался оплатить билеты на самолет — все за один день. Кто этот человек — тайна. Но то, что он захотел сделать подарок землякам, достойно уважения. Любое подвижничество вызвано щедрым умом, способностью делать добро, человечностью. Всякая добрая инициатива нуждается в благодарности, малая она или большая, а инициатива благотворительная (дополнительных средств никто не выделял на гастрольный тур) — нынче ценится, почти как здоровье. Нынче вся страна нуждается в добре, хорошем настроении и улыбке.

Сцена из спектакля «Любовь еще быть может…»

Джульетта — Екатерина БАБАРИНА, Рахманов — Владислав ТРЕТЬЯК («Любовь еще быть может…»)

Так что первые «гастрольные ласточки» — как вестники просыпающейся природы, ее теплого ветра — наша уральская весна в действии, с ее прекрасными театральными подарками и открытиями!

Раида СТРУНКИНА. *Фото автора*

Вот — новый поворот...

Главное: Серовский театр драмы имени А. П. Чехова нацелен на изменение репертуарной политики в отношении юного зрителя. Театр, работающий 79-й сезон и ожидающий юбилейный 80-й, переживает хорошие времена. Не секрет, что еще не так давно коллектив лихорадило от смены руководства, и все театральное сообщество волновалось за его судьбу. Прошло полтора года, и новые молодые руководители — директор Владимир Пантелеев и главный режиссер Александр Сысоев — сумели сплотить труппу, пополнив ее новыми артистами, выстроить новый репертуар для взрослой публики. И вот взялись за реализацию новой афиши для детей и подростков, справедливо считая, что без этой категории зрителей у театра нет будущего.

Главреж Александр Сысоев работает с серовской труппой меньше года (причем, это время было осложнено пандемией), но уже есть первые результаты, самый важный из которых — интерес к театру со стороны зрителей. И это не удивительно: премьера за премьерой, читки пьес, поиски новых форм (только что поставлен иммерсивный спектакль), концерты-знакомства со зрителями.

Главный режиссер театра Александр СЫСОЕВ

«ЦАРЕВНА ЛЯГУШКА» ОТКРЫЛА ДЕТСКИЙ СЕЗОН

Налицо — новый поворот, в том числе и в сторону юного зрителя. Но пусть об этом расскажет сам главный режиссер:

— Приехав в Серов, вначале я, конечно, занялся выстраиванием разнообразного репертуара для взрослых, тем более, что детские спектакли тут уже были. Сейчас взрослую афишу мы «поставили на ноги», и пришла пора заняться спектаклями для детей. Я люблю Родину, она для меня — это, прежде всего, родители, моя семья, язык, литература, театр... Вот почему для своего первого детского спектакля на серовской сцене я взял русскую народную сказку про Царевну Лягушку в инсценировке Николая Коляды, подкупившую меня сочным русским языком, обилием пословиц, поговорок. Ведь что мы сейчас слышим в разговорах молодых? Трэш, краш, оки, месэдж, споки... Меня этот речевой мусор раздражает. Хочу, чтобы в наших спектаклях дети слушали правильную русскую речь. Радует не только то, с каким зрительским успехом прошли премьерные показы, которые состоялись в январе, но и то, что все это время спектакль, поставленный на Большой сцене, собирает аншлаги (при разрешенных 50% посещаемости). Значит, мы совпали с ожиданиями публики!

Татьяна ЛОРЕНС и Иван ДОЛГИХ («Царевна-Лягушка»)

Сейчас серовская драма снова готовит своему юному зрителю подарок. Молодой талантливый режиссер из Тюменского театра кукол Антон Нестеренко

Александра НЕЗЛУЧЕНКО и Сергей МОИСЕЕВ («Царевна-Лягушка»)

приступил к работе над спектаклем «Богатырь Степан Ромашкин» по пьесе Дмитрия Войдака. Главный герой спектакля — русский богатырь, который очень переживает из-за своей немужественной фамилии и боится, что подвигов на его долю никогда не выпадет. Но хотя легендарные времена прошли, бед и злодеев на земле, к сожалению, не стало меньше. Степану предстоит пройти настоящие богатырские испытания, чтобы помочь родине, кроме подвигов ратных, ему доведется побороться за любовь дочери могущественного морского царя и, наконец-то, поверить в себя, в свои силы.

Этот спектакль — некий синтез драмы и кукольного театра, с использованием необычных для драматической сцены технических приемов, один из которых — тантамареска, кукла с головой человека и кукольным телом. Это чрезвычайно интересный опыт и для серовских актеров, и для зрителей, которые увидят совершенно необычное зрелище! Такого в серовском театре еще не было. Репетиции уже идут, 10-11 апреля планируем премьеру, для наших детей это будет настоящим подарком, интересным и захватывающим, с вовлечением их в развитие сюжета.

«МОРЕ. ЗВЕЗДЫ. ОЛЕАНДР» — В АФИШЕ ФЕСТИВАЛЯ «БРАВО!»

Но не сказками едиными привлекает юного зрителя серовский театр. Подростки — самая уязвимая и сложная аудитория, которую завоевать чрезвычайно трудно. Но необходимо. Так считает главный режиссер. Вот почему он очень внимательно читает современные пьесы, отыскивая те, которые обращены к юным, пока еще не сформировавшимся (но все-таки!) личностям.

Одним из первых Александр Сысоев обратил внимание на пьесу Марии Малухиной «Море. Звезды. Олеандр». И сразу же решил ставить.

...16-летняя Даша стала случайным свидетелем убийства парня, который ей нравился. Потрясенная, она пытается понять, как правильно поступить. Идет внутренний спор с собственной совестью...

— Темы, которые затрагиваются в пьесе, — подростковое сексуальное насилие, одиночество перед лицом серьезных выборов, когда зачастую кажется, что вокруг нет взрослых, с которыми можно было бы посоветоваться, — трудные, но чрезвычайно

Александра НЕЗЛУЧЕНКО и Татьяна ЛОРЕНС («Море. Звезды. Олеандр»). Фото Вадима БАЛАКИНА

Ксения УФИМЦЕВА, Ольга НОСКОВА, Александра НЕЗЛУЧЕНКО («Конец февраля»)

Евгений СУХАРЕВ в роли Полякова («Морфий»)

Ольга НОСКОВА и Ксения УФИМЦЕВА («Конец февраля»)

важные. О них можно и нужно говорить. И, прежде всего, нам, взрослым, — считает режиссер.

Вот и эксперты ежегодного конкурса лучших театральных работ и областного фестиваля «Браво!» отобрали этот камерный спектакль для показа в Екатеринбурге.

В конце февраля состоялась премьера иммерсивного спектакля по пьесе местного автора Катерины Антоновой с названием… «Конец февраля». У Кати это вторая работа для театра. Первая — монопьеса «Пока я здесь» в 2018 году вошла в шорт-лист крупнейшего российского конкурса драматургов «Любимовка». В том же году она была прочитана серовской актрисой Александрой Незлученко на театральной Читке пьес.

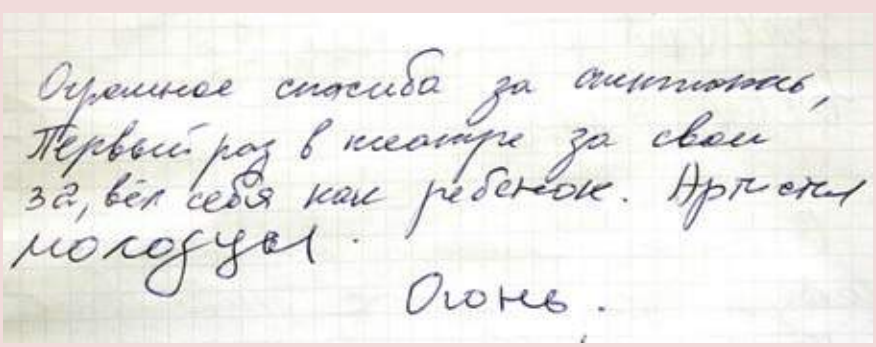
В новой работе молодой автор вновь обращается к неизжитым психодрамам юности. Как говорит сама драматург, «я просто хочу, чтобы каждый человек понимал: счастье заключается не в том, какой ты снаружи. В юности этого не осознаешь. И отсюда — трагедии. Кто-то сказал в адрес другого человека неосторожное слово — «пошутил». А для этого другого — дыра в сердце… Моя пьеса — о любви. О любви к себе, близким, к жизни».

Взяв ее для постановки, Александр Сысоев решил попробовать новую и для себя, и для самого театра, иммерсивную форму, при которой зрители становятся участниками действа с полным погружением в происходящее, побывав на поминальном обеде, в больничной палате, на дискотеке и даже… в женском туалете. Спектакль вызвал просто шквал положительных отзывов и пожелание продолжать диалог с подростками.

Еще более серьезный разговор с юными зрителями предстоит театру на очередной премьере, которая состоится в середине марта. Учащихся старших классов школ и студентов учебных заведений пригласят на спектакль «Морфий» по рассказу Михаила Булгакова. Ставит его, как самостоятельную работу, молодой актер Ренат Ходжаев. Это уже его второе режиссерское «выступление» в театре (первое — «Бах. Бах. Бах» по пьесе Юлии Поспеловой — с успехом идет на малой сцене).

«Сегодня всемирно известный «Морфий» Булгакова стал актуальным как никогда, ведь события, описанные в произведении, ярко и очень точно иллюстрируют людскую беспомощность и страх перед неизвестной болезнью и ее последствиями. Спектакль позволит нам поговорить с подростками — и не только с ними — на очень важную социальную тему, связанную с распадом человеческой личности. Надеемся, что разговор будет и интересным, и поучительным», — говорит Александр Сысоев.

Еще А. Н. Островский писал: «Если отнять у молодежи изящные удовольствия, как предмет ее восторгов, она будет увлекаться и восторгаться по другому поводу. Восторг — потребность юного возраста. Не найдется хорошего, она увлекается, чем придется». Эти слова хорошо знают в Серовском театре. Об этом думают. И не только думают, но и делают.



Отзыв на спектакль «Царевна-лягушка»

Татьяна КОНОНОВА. *Снимки предоставлены Нижнетагильским драмтеатром*

Актеры на даче

Совместный проект служителей сцены и хранителей исторического наследия посвящен 75-летию Нижнетагильского драматического театра.

Театрализованное представление на открытии музея «Демидовская дача» в 2013 году

«Демидовская дача», загородная усадьба постройки первой половины позапрошлого века, некогда принадлежавшая П. П. Демидову, стала площадкой для общения современников XXI-го века с историей и с искусством. Совместный проект драматического театра имени Д. Н. Мамина-Сибиряка и музея-заповедника «Горнозаводской Урал» — это продолжение творческого содружества двух учреждений культуры, начавшегося в «Ночь музеев». Теперь расписаны шесть весенних дней, когда «Демидовская дача» — филиал музея-заповедника — принимает посетителей, которым актеры рассказывают о театре и отвечают на вопросы его пристрастных любителей.

«Как вы пришли в театр? Ваши любимые роли? Зачем нужны эксперименты в спектаклях по произведениям классической литературы?» — вопросы не давали передышки участникам первой мартовской встречи, представителям трех поколений актеров драмтеатра. Обстоятельно и с юмором рассказал о себе мэтр тагильской сцены Сергей Зырянов. Как его, мальчишку из глухой уральской деревушки, куда и телевидение не добралось, но приезжала кинопередвижка, увлекла увиденная в фильмах актерская профессия. Как с первой же попытки он поступил в театральный институт, покорив педагогов своей самобытностью. Как первая, сыгранная на тагильской сцене почти 40 лет назад, роль в спектакле «Светлые души» стала для него этапной: «Персонаж из рассказа Василия Шукшина был настолько родным для меня, деревенского жителя, что, благодаря этой работе, я сразу проявил себя как артист».

И только? Сергей Аркадьевич Зырянов — автор поставленной театром комедии «Лисистрата» (по мотивам комедии Аристофана), автор песен к нескольким спектаклям, обладатель премии главы города за поэтический сборник «Александр Невский и другие», преподаватель актерского мастерства в Нижнетагильском колледже искусств. Прозвучавшие на встрече слова «у творчества заката нет» — это и о Зырянове, ярком представителе старшего поколения труппы.

К среднему относит себя Алексей Карпов, участник международных и всероссийских театральных конкурсов. Ему, исполнителю роли Татищева в спектакле «Демидовы. Версия», было интересно побывать в воссозданной музейщиками обстановке демидовских времен. Как и Дмитрию Кабирову, исполнителю роли молодого Никиты Демидова в этом спектакле. Кстати, Карпов и Кабиров занимают места на «пьедестале почета» сайта драмтеатра.

В уютной обстановке и в горячей дискуссии общались зрители с актерами. Разные мнения вызвали экспериментальные постановки.

— Классическое произведение Гоголя на новый лад — как вам это? — допытывались посмотревшие спектакль «Мертвые души».

Сцена из спектакля «Демидовы. Версия»

— Театр имеет право на творческий эксперимент. Я за разнообразие театральных форм, — высказал свое мнение Сергей Зырянов.

— У зрителей есть выбор: в репертуаре нашего театра также спектакли, поставленные в традициях классики: гоголевский «Ревизор» один из них. Экспериментальный спектакль — это обращение к истории современным взглядом, — продолжил Дмитрий Кабиров. Алексей Карпов рассказал о том, как приезд молодых режиссеров из больших городов обогащает афишу театра новыми постановками.

— Главное — сохранить преемственность традиций от классики до современности, — поделилась своим мнением преподаватель литературы Ольга Смотрина. Обе стороны дискуссии сошлись в одном: театр, актеры существуют для зрителей, а не наоборот.

Участники следующих встреч расскажут об истории Нижнетагильского драматического, о спектаклях, ставших легендами, о театральном закулисье. «Демидовы» планируют прибыть на дачу восьмого мая — в день 75-летия театра. Посмотреть сцены из одноименного спектакля зрители смогут не только в музейном зале, но и в приусадебном парке, на пристани — все в реальных исторических «декорациях».

На встрече с актерами С. ЗЫРЯНОВЫМ, Д. КАБИРОВЫМ и А. КАРПОВЫМ

Ксения ШЕЙНИС. *Фото из личного архива Максима Удинцева*

Объяснение на пальцах

Мы беседуем с миром по-разному. У каждого своя физическая форма донесения информации: слова, мимика, жесты… А вы задумывались о том, как разговаривают на сцене актеры театра кукол? Язык их — руки. Все мысли, эмоции, импульсы от мозга бегут сразу к перстам. Мгновенно, лишь искрой задевая губы и глаза. Иначе невозможно, по-другому партнер-кукла зависает, тормозит, не успевает жить. «Через сотни упражнений нас так учили в театральном», — говорит лауреат международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий» в номинации «Лучшая мужская роль», лауреат премии Свердловского СТД «Браво!», актер Екатеринбургского театра кукол Максим УДИНЦЕВ. В этом году артист отмечает «полукруглую» дату — 45-лет. Почти половина из них отдана любимому театру, полжизни он ведет свой монолог-диалог на пальцах.

— Максим, что для вас театр кукол? Есть ли границы, через которые не получается прорваться? Стереотипы, которые хочется сломать?

— Театр кукол — это жизнь. Здесь безграничные возможности для самоопределения, для реализации. Слава богу, что именно такой путь я выбрал когда-то. Конечно, есть преграды, которые приходится преодолевать. Те самые закостенелые стереотипы о кукольном. Чаще всего зритель воспринимает наш театр как детский. Хотя, конечно же, это площадка и для взрослой публики. Самая сильная боль, порой, повергающая в отчаяние, — зачастую зритель не готов смотреть на наш театр серьезно. Во всяком случае, в нашем городе так. Публику нужно приучать, показывать свои безграничные возможности на сцене. Жаль, что пока мы не используем свой потенциал по полной.

Признаюсь, учитывая такое положение дел, и дабы удовлетворить свои желания, я люблю время от времени участвовать в проектах драматических театров. На этих площадках я могу поговорить со взрослой публикой. В Екатеринбурге довольно активное антрепризное движение. Я играю в двух постановках Ирины Павловой: «Вешние воды» по Тургеневу и «Вид на Землю с Луны» (компиляция рассказа Сергея Довлатова «Представление» и новелл Пьера Паоло Пазолини). Спектакли идут на сцене Дома актера. Играю на площадке Музея истории города в документальном спектакле «Уралмаш Go». Есть еще в городе театр «Тургенев», в репертуаре которого я тоже занят.

Максим УДИНЦЕВ

Скажу еще раз — драматические пробы пера не есть предательство театра кукольного, но возможность поговорить с другим зрителем. Когда я учился в театральном институте, мой мастер Сергей Константинович Жуков говорил: «У хорошего кукольника велики шансы стать хорошим драматическим актером, а вот наоборот почти не случается. Ведь владение инструментом-куклой — крайне сложное мастерство». Так что пользуюсь своей профессиональной гуттаперчевостью.

— Есть ли любимые куклы, с которыми вам комфортнее всего работать: перчаточные, тростевые?..

— Люблю кукол, с которыми хорошо РАБОТАТЬ! Например, с марионетками у меня — ну, никак дружбы не вышло. Я не могу найти с ними контакт. Другое дело — штоковые марионетки, конструкция которых основана на жестком сочленении. С такими мне легко. Такая кукла сразу может выразить то, что хочу сказать. Планшетная или тростевая кукла — моя стихия. Что я в руку «отдал», то кукла и сказала. Сергей Константинович Жуков когда-то сделал так, чтобы все наши мысли, эмоции выходили сразу в руки. Все это обреталось через специальные практики. Четыре года мы занимались физическим развитием рук: разминки, упражнения, гимнастика —

все накладывалось на музыку. Постепенно мы научились тому, что любая эмоция моментально уходила в кисти. Как же это было удивительно и прекрасно — осознавать, что можно рукой сразу воспроизводить ту эмоцию, что дает музыка. Настроились специфические нейронные связи, и мы стали руками показывать чувства. Лицо, конечно, не превращается в камень, нет, но главным средством выражения остаются руки. Ведь как бы у меня кукла ни елозила и ни плясала, я стою позади столбиком. Не я главный, главная — она. Иногда бывает, что не улетают сразу эмоции в куклу. Это профессия, в которой случаются и ошибки, требуется постоянная практика, совершенствование.

— Как вы общаетесь с куклами? Кто они для вас? До того, как начать с ними работать, разговариваете, находите подход?

— Я отношусь к кукле не как к инструменту: взял в руки и погнал. Она — мой партнер по сцене. Ее надо понять, ощутить, почувствовать характер. Каждая имеет свою геометрию, механику, физику, углы наклонов головы, и много-много важных нюансов — я должен изучить абсолютно все: как она ходит, как смотрит, как пугается, даже то, чего она не станет выполнять в спектакле по задумке режиссера, но я буду про нее это знать. Если режиссер во время репетиций позволяет, то ты можешь отходить в сторонку и творить всякую ерунду. И режиссер потом отберет из этой ерунды что-то важное, выкопанное из характера куклы. Ну, а если мне вожжа под мантию попадет во время спектакля, я буду знать, на что мы с куклой способны.

Здорово, когда в театре есть практика, позволяющая актеру побыть с куклой, походить с ней, поделать с ней что-то. Но, к сожалению, и у самих актеров такая потребность не всегда возникает, а жаль. Мелочи в кукле, какие-то конкретности необходимо знать. Если кукла не смотрит, не выражает определенный, задуманный жест, если она статуарна, то нет игры, нет и жизни. В итоге зритель не понимает, о чем мы хотим с ним поговорить.

— Были в вашей работе ошибки, о которых вы помните и знаете, что сегодня сделали бы по-другому?

В спектакле «Бобок»

В спектакле «Картинки с выставки»

— Судьба миловала, наверное. Вообще, актер должен понимать, что у него есть одна-единственная возможность выйти на сцену и доказать свою состоятельность. Или ты здесь и сейчас смог, или нет. Это не кино, где десятки дублей. В театре все набело. Это профессионализм, где есть комплекс умений, знаний и ответственности перед зрителем. Хотя, честно говоря, само слово «профессионал» меня стало последнее время пугать. Сейчас его могут прилепить к кому угодно. А несколько проработанных в театре лет или красный диплом не обеспечивают тебя автоматически профессионализмом и мастерством.

— Награды имеют для вас значение?

— Доброе слово и кошке приятно. Ты что-то сделал, это получилось, эксперты подтвердили успех. Но пяткой в грудь себя бить и говорить, что у меня за то и за это теперь диплом, статуэтка и прочее я никогда не стану. Конечно, в любой профессии необходим здоровый максима-

На открытии фестиваля «Петрушка Великий»

лизм. Нужно стремиться сделать лучше всегда. Иначе ты не растешь.

— Премии «проехали». А что тогда важно?

— Важно, чтобы спектакль вызывал эмоцию. У всех. И так получается почти всегда лично у меня, что все спектакли вызывают положительные переживания. Я так психологически устроен, что настрой мой априори со знаком «+».

Театр — это команда. Если только один тянет за собой всех, это совсем не то. Особенно, когда речь идет о театре кукол, где на одну куклу — 15 помощников за ширмой: один ножку двигает, другой ручку подает, третий корзиночку поднимает... Зритель этого не видит, но у нас командная работа, слаженная, четкая. Вот спектакль «Волшебник в стране Оз» было интереснее смотреть за ширмой! Для публики-то всего две куколки разговаривают, а у нас внизу такая движуха! И когда команда срастается, тогда то самое состояние успеха в воздухе витает — все сошлось, все сработало. «Косячат» порой, что говорить, конечно, все, и я в том числе. Но если труппа за тебя и с тобой, все слышат и видят друг друга, понимают, про что каждая сцена, и куда они ведут спектакль, тогда эти мелочи сгладятся, зритель их не почувствует.

Конечно, есть люди, чье мнение для меня дорого и важно: артисты старшего поколения, да и те же критики, которые аргументированно, толково доносят свое мнение. Когда не просто понравилось, а — почему.

— Есть у вас любимые спектакли?

— Наверное, все дороги. Взрослый репертуар очень люблю. Я уже говорил, что у нас его мало, играем редко. Шел в театре спектакль «Дон Жуан». К сожалению, его сняли. Я любил его, мне было в нем очень комфортно, мозг кипел от концентрации, накала страстей. Можно было выплеснуть все, что накоплено за годы жизни на сцене. И поорать, и поплакать. «Картинки с выставки» — тоже прекрасный спектакль, которому уже 25 лет, а он не стареет и актуален по сию пору.

В детском репертуаре каждый спектакль по-своему хорош. Детские постановки позволяют в хорошем смысле подурачиться. Кукла разрешает сделать столько всего, на что не способен драматический актер. Можно раскрыть персонаж, его состояние так, как человек не сумеет. Например, мой король в «Золушке» взлетает, когда героиня приходит на бал. Это не придумано режиссером, это мы так с куклой решили. Такие штуки рождаются довольно часто и внезапно. Для зрителя все происходит неожиданно, но так вовремя, и в результате есть потрясающая реакция. Для меня эта возможность выражения образности в театре кукол просто невероятна и обожаема!

Максим УДИНЦЕВ и Наталья БАБУШКИНА в спектакле «Кукла. Блокадная история»

— Вы изначально хотели стать актером-кукольником?

— Большинство артистов театра кукол когда-то были абитуриентами драматических курсов. Я не исключение. Поступал на «драму», слетел со второго тура. И мне сказали: «Иди на куклы!». Я сопротивлялся: «Какие куклы!?». Но поступил. А спустя несколько месяцев понял, что я попал в нечто совершенно невероятное, мое, верно выбранное! Каждый день благодарю судьбу, что так сложилось. Это был совет моего преподавателя из театральной студии, в которой я занимался до института. Что-то она понимала, знала про меня. И я пришел в итоге туда, где счастлив.

— Какие тайны вам передал ваш мастер Жуков?

— Он сделал из нас настоящих актеров кукольного театра. Не «впихивал» в нас ничего, но много, очень много с нами разговаривал. Часами. Он цитировал мудрецов, учил нас не только мастерству актерскому, но и жизни. Он был нашим вторым папой. Давал нам и пинка. До сих пор иногда думаю: «А вот это Сергей Константинович бы не одобрил...». Он учил, что кукла должна видеть, слышать, понимать. Кукла, как актер, выходящий на сцену, должна играть и жить. Жуков воспитывал в нас уважение к зрителю. Неважно, какого возраста этот зритель. Нельзя работать спустя рукава ни для малышей, ни для взрослых. Это все про тот самый единственный шанс завоевать доверие и любовь.

— Чего хочется? Есть ли мечты относительно своей сцены, вообще театра, кукол?

— Есть кое-что. Я давно стал развивать свой театральный проект «Театр в чемодане». Сам чемодан уже создан. Это театр-сундук, театр в миниатюре, сцена, на которой можно сделать любой спектакль. Для этих маленьких подмостков мастерится специальный свет и многое другое. Такой театр можно поставить на стол и играть для небольшой аудитории. Мне хочется реализовать в «чемодане» какие-то свои «хотелки». Есть один мастер, который делает для моего пространства теневой театр. Сейчас ищу умельцев, которые смогут сделать таких кукол, в которых сразу есть характер, у которых на лице биография: вот смотришь на куклу-бабушку, например, и сразу представляешь, как она хлеб с маслом ест и чаем запивает, как на троллейбусе ездит. Хочется получить кукольный характер, который не надо придумывать. Ну, а пока это будет детское направление и теневой театр. Постановки вырастают из небольших зарисовок по типу работ датского художника-карикатуриста Херлуфа Бидструпа, но с развитием сюжета. На реализацию проекта я получил грант от СТД, вкладываю и свои средства. Осталось найти площадку, отпечатать кукол, запихнуть в чемодан начинку. Надеюсь, что к концу этого театрального сезона или к началу следующего уже смогу выйти с постановками к зрителю.

В спектакле «Золушка»

На гастролях в Омске

Есть еще у меня мечта сыграть в пьесе «Полет над гнездом кукушки». И не важно, что это будет — куклы или драматическая постановка. Но я не зацикливаюсь на этом, пусть просто будет мечта. А есть и сегодняшний любимый театр. Я живу с ним и в нем. Мечтаю, чтобы всегда случалась команда: художник, режиссер, актер. А если еще будет и материал, с помощью которого можно хорошо поговорить со зрителем, то и вовсе счастье.

Вера ВОЛЬХИНА. *Фото из архива Свердловского театра музкомедии и М. Сытника*

Алиса из «страны чудес»

Уже двадцать лет каждый день рождения заслуженной артистки РСФСР Алисы Виноградовой сопровождается словами: «исполнилось бы...». Дата ее рождения, 29 февраля, выпадает по календарю раз в четыре года, поэтому отмечать приходилось первого марта. В 2021-м 85-летний юбилей Виноградовой — и цифра значительная, и повод для разговора исключительно достойный. Вспомним же, с благодарностью и восхищением, «прекрасную Алису» из страны чудес под названием «Театр» и ее лучшие роли.

Необычным, сказочным именем девочку назвал папа, Ефим Михайлович Аренштейн-Галин, известный в довоенном Харькове скрипач, дирижер и композитор, на которого она была очень похожа. За броскую внешность его еще в юности прозвали «Фима-Цыганок». Мама Алисы — Татьяна Ивановна Вздульская, была балериной. Вот какие творческие гены достались дочери, и как многое еще ей мог бы дать папа, «если б не было войны», но она была. Несмотря на бронь, Ефим Михайлович ушел добровольцем на фронт, воевал под Сталинградом, получил ранение и вернулся в строй. Почти дошел до Берлина, но батарею САУ, которой он командовал, отправили в Данциг (Гданьск) противостоять дивизии СС «Мертвая голова», и в одном из боев 31 марта 1945 года, незадолго до Победы, гвардии старший лейтенант Ефим Аренштейн погиб.

Вика («Требуется героиня»)

Как и подобает талантливому ребенку, после войны Алиса окончила музыкальную школу, а затем и театральную студию, начав свой сценический путь в Харьковском театре музыкальной комедии. Именно там она встретила такого же молодого и подающего надежды Виктора Сытника. Вот как сам актер вспоминал об этом в книге «Сцена — жизнь моя»: «Партнерши в театре по возрасту для меня не оказалось, а в хоре работала красивая девушка, не лишенная актерских способностей. Ей начали давать небольшие рольки, и мы стали работать в паре. Это была Алиса Виноградова. К 1962 году мы с Алисой были заняты во многих спектаклях театра. Играли в «Сильве» Бони и Стасси, в «Короле вальса» Людвига и Фредерику. В этом спектакле нас увидел директор Свердловского театра музкомедии Валерий Кузнецов. После спектакля он пригласил нас на работу. В 1964 году мы поженились». В том же году, во время успешных гастролей свердловского театра в Москве, они получили приглашение в Одесскую музкомедию и даже съездили в город у моря на разведку. Однако в дело вов-

На демонстрации с маленьким сыном Максимом. 1960-е годы

Ринальдо — Семен ДУХОВНЫЙ, Анджелика — Алиса ВИНОГРАДОВА («Черный Дракон»)

Зиночка («Севастопольский вальс») — первая роль в Свердловской музкомедии

ремя вмешался В. А. Курочкин и оказался прав. Ведь на сцене Свердловской музкомедии, вместе и по отдельности, Алиса Виноградова и Виктор Сытник сыграли свои лучшие роли. Стоит только их перечислить, и в памяти тотчас всплывают знакомые картинки: Стасси и Бони в «Сильве», Мари и Тони в «Принцессе цирка», Анина и Карл в «Дьявольском наезднике», Мариэтта и Наполеон в спектакле-концерте «Имре Кальман» и киноленте «Мелодии любви», Гликерия Жулева (в которой Алиса была совершенно неузнаваема в гриме) и Антон Свиньин в «Табачном капитане», Зина и Женька Морока в «Черной березе»... Многолетний коллега по свердловской музкомедии Иван Филоненко и сегодня говорит об этих актерах с самыми добрыми чувствами: «Яркая, эффектная и партнерша прекрасная, к сожалению, сейчас в театре подобной нет. Их концертные номера с Виктором были ярким зрелищем. Зритель боготворил эту пару!» Да, против истины не погрешишь.

Энергия всегда била в актрисе Виноградовой через край: в ролях Гали из оперетты А. Петрова и А. Чернова «Жили три студента», Зиночки из «Севастопольского вальса» К. Листова. Алиса удачно ввелась на роль артистки цирка Галины Шелест в оперетту Ю. Милютина «Цирк зажигает огни», а позднее сыграла еще одну «цирковую» — Ксению Бородину в «Сыне клоуна» того же автора. Озорного дьяволенка Пепиту из «Вольного ветра» И. Дунаевского ей и играть не надо было, настолько абсолютным было единение с образом. Среди первых ролей и журналистка Варя из музыкальной комедии Т. Хренникова «Сто чертей и одна девушка», бесстрашно шагнувшая в обитель сектантов,

Долли («Хэлло, Долли!»)

дабы развенчать их злобную сущность. В революционный водоворот событий оказалась вовлеченной безответно влюбленная в матроса Иллариона Бурю газетчица Муська из «Белой ночи». Интересно был решен актрисой и образ героя М. Твена Тома Кенти из «Принца и нищего», положенного на музыку В. Гевиксманом, славного мальчугана, волею обстоятельств вынужденного «временно исполнять обязанности принца». Одна за другой последовали иностранные красотки-актрисы — Мари Дюбуа («Кварталы Парижа» Н. Минха), Мариола («Мисс Полония»

Инка — Алиса ВИНОГРАДОВА, Тимур — Игорь КАЛМЫКОВ («Полярная звезда»)

Алиса ВИНОГРАДОВА и Нина ЭНГЕЛЬ-УТИНА в спектакле «Девушка с голубыми глазами»

Варя («Сто чертей и одна девушка»)

М. Сарта), Камилла («Калифорнийский сувенир» Л. Афанасьева). А вот и отечественная актриса Вика Шумилова («Требуется героиня» В. Баснера) в окружении трех партнеров-красавцев В. Барынина, С. Духовного и Ю. Осипова. Не задумываясь, пускалась в авантюру с переодеванием откровенная и сердечная Таня Лялина, поступившая на «иняз» крановщица с Урала, из оперетты В. Мурадели «Девушка с голубыми глазами», готовая для дела примерить на себя и образ, и гардероб зарубежной кинодивы Мэри Ив, оказавшейся россиянкой Машей Ивановой. Роль Тани — одна из самых успешных, как и страстная итальянка Анджелика из легендарного «Черного Дракона» Д. Модуньо, которая столь решительно боролась за независимость родной страны и за любовь благородного разбойника Ринальдо, что он все-таки стал гарибальдийцем. В этом спектакле сложился великолепный дуэт Алисы Виноградовой и Семена Духовного, который не раз оправдал себя. Таким же высекающим искры было общение Элизы Дулиттл и Генри Хиггинса из «Моей прекрасной леди» Ф. Лоу в процессе ее преображения из невоспитанной цветочницы в светскую даму. К сожалению, не стала судьбоносной встреча Инки Воронец и Олега Никольского из «Полярной звезды» В. Баснера. Он — блестящий офицер-подводник. Она — москвичка, завербовавшаяся на Крайний Север в поисках материального благополучия и удачного замужества, правда, предстала перед ним в образе актрисы Инессы, чем сбила с толку бывалого сердцееда. Но, в конечном итоге, оценила и приняла любовь Тимура (И. Калмыков, А. Шамбер), который был рядом, и поняла, что главное — искренность чувств и доверие. Образ Инки тоже стал одним из самых заметных в творчестве актрисы.

Еще в «Черном Драконе» Алиса Виноградова переняла эстафету у Нины Энгель-Утиной и нередко играла с ней одни и те же роли, не избежав сравнений. Так случилось с «Хэлло, Долли!» Дж. Германа. Образ Долли стал триумфом Нины Александровны. Алиса же играла предприимчивую героиню по-своему, что вполне естественно. Отзывы были разные и не всегда благожелательные.

Алиса ВИНОГРАДОВА и Александр МАТКОВСКИЙ в спектакле «Дьявольский наездник»

Муська («Белая ночь»)

Подобная участь ожидала Юлию из «Поздней серенады» В. Ильина, тоже сыгранную в очередь с Энгель-Утиной. Дебютный спектакль К. С. Стрежнева, тогдашнего выпускника ЛГИТМИКа, прозвучал неординарно во многом благодаря Юлии — Энгель-Утиной и Константину Гусятникову — Духовному. Партнером Алисы Виноградовой в этом спектакле стал Эдуард Жердер, и для актеров эти роли явились творческим испытанием. Они его выдержали, поведав зрителям свою историю любви, расставания и поздней встречи «в милом старом доме».

В музыкальном театре Алисе было подвластно все: начинала с ролей субреток в классических операх, играя их много и долго, была органична в образах героинь советских музыкальных комедий, не раз подтверждала, как близка ее творческой индивидуальности природа мюзикла. В ее репертуаре — в основном положительные образы, к отрицательным, пожалуй, можно отнести Ларису, любительницу «легкой жизни» из «Бородатых мальчиков» Н. Минха, Атаманшу из «Бременских музыкантов»

Лариса («Бородатые мальчики»)

Г. Гладкова, вполне соответствовавшую ее зажигательному темпераменту, да мамашу Хапугину из сказки «Хо-Хоттабыч» того же композитора.

Постановщик спектакля «Моя прекрасная леди», эстонский режиссер Удо Вяльяотс занял ее и в спектакле «Мой друг Бенбери» Г. Натчинского в роли обаятельной Сесили Кардью. Запомнилась обворожительная Джулия в «Яблочной леди» А. Фляркovского, созданной по американскому киносценарию и воплощенной В. Курочкиным. Утратившей молодость, но сохранившей привлекательность выглядела в ее исполнении мадам Арно из кальмановской «Фиалки Монмартра», ставшей одной из последних ролей на свердловской сцене. Когда семейный и творческий союз Виноградова—Сытник распался, Алиса нашла себя в исполнении цыганских песен и романсов. В театре сложилась непростая для актрисы ситуация, в 1980-м она решила его покинуть, и даже огромная зрительская любовь, которой Виноградова очень дорожила, не смогла ее удержать. Для музкомедии уход актрисы такого уровня не прошел бесследно, да она и сама не собиралась вычеркивать из биографии почти два десятка блистательных лет. Алиса вновь и вновь возвращалась в город, где была счастлива и любима: на юбилеи театра и Виктора Сытника, на вечера памяти Анатолия Маренича… Виктор Григорьевич и Алиса Ефимовна были постоянно на связи, могли часами разговаривать по телефону. Помимо «незабываемых воспоминаний», их крепко соединяла любовь к усатым и хвостатым «братьям нашим меньшим», которые всегда обитали и в их общем доме, и у каждого в отдельности до последних дней жизни. Нельзя не вспомнить и шикарные туалеты, созданные для Алисы Виноградовой ее личным кутюрье Виктором Сытником. Она сама слыла непревзойденной мастерицей вязания. Что и говорить — Алиса всегда была элегантна и очаровательна. За практически «голливудскую» внешность ее даже сравнивали с кинозвездой Джиной Лоллобриджидой, которой она, впрочем, и не уступала.

После Свердловска Алиса Виноградова, несомненно, украсила своим появлением Краснодарский театр оперетты, и за шесть лет сыграла там немало запоминающихся ролей, таких как Лаура («Дон Жуан в Севилье» М. Самойлова), Галина («Кадриль» В. Гроховского)… По словам сына, Максима Сытника, многогранно одаренного (вновь дали о себе знать творческие гены) актера, музыканта и исполнителя авторских песен, продюсера, режиссера, телеведущего, в Краснодаре ее очень полюбили, узнавали на улице, благодарили. В театре к Алисе Ефимовне с особым уважением относились молодые артистки, делились сокровенным, советовались.

Гликерия («Табачный капитан»)

Когда в 1986 году Виноградова получила приглашение в Московскую оперетту, то вновь встретилась там с В. А. Курочкиным, недолго служившим главным режиссером театра. Увы, там она играла намного меньше, чем могла и хотела: сваху Енту в «Скрипаче на крыше» Дж. Бока, Елизавету Семеновну в «Старых домах» О. Фельцмана… Зато по-прежнему вела активную концертную деятельность, зачастую под аккомпанемент гитары Максима Сытника. Роковым для Алисы Виноградовой стало выступление в Чернобыле перед ликвидаторами последствий аварии на АЭС. И этим все сказано — тяжелая болезнь не пощадила ее.

Алисы Виноградовой не стало за месяц до 65-летия — 25 января 2001 года. Для всех, кто ее знал и любил, для многочисленных почитателей и партнеров по сцене она навсегда осталась «нашей Алисой» — молодой и ошеломляюще красивой, веселой и лиричной, отзывчивой на чужую беду и бесконечно талантливой.

Ксения ОБЫДЕННОВА. *Фото из архивов Свердловского театра музкомедии*

Сцену любила больше, чем... всё

Легенда Свердловского театра музыкальной комедии, Римма Александровна Антонова (Жердер), покинула этот мир 8 марта 2021 года. Яркая, блистательная, неугомонная, энергичная, как сказал бы незабвенный Анатолий Маренич, — «чичовая»...
С 1966 по 2006 год публика знала и любила дуэт Антонова — Жердер, следующие девять лет Римма Александровна выходила на сцену уже без Эдуарда Борисовича. Отметив 75-летие, Антонова приняла трудное решение — оставить родную сцену и перебраться к семье дочери в Москву. Было это в 2015-м. Но ниточка связи с коллегами не прерывалась: обязательные встречи в Москве, когда театр приезжал на фестивали, телефонные звонки, взаимные поздравления с праздниками...
Теперь дуэт Антонова — Жердер снова вместе, уже навсегда. Да и коллеги в воспоминаниях не могут отделить их друг от друга — такая это была пара!

Татьяна МОКРОУСОВА, лауреат международного конкурса:

— Первая моя встреча с парой Жердеров произошла на юбилее Оренбургского театра музыкальной комедии, где я работала во время учебы в Институте искусств. Они выступили с потрясающим поздравительным номером и поразили всех своими невероятными костюмами. Казалось, будто небожители спустились на землю. Римма Александровна любила повторять: «Артистка должна сиять. Костюм — это половина успеха».

Вместе с мужем они всегда работали как в последний раз, в полную ногу, как у нас говорят. Возраст и самочувствие значения не имели: вышел на сцену — блистай. Уже будучи артисткой Свердловской музкомедии, я решила выведать у Риммы Александровны секрет идеальной физической формы, на что в ответ услышала: «Таня, я всю жизнь следую одному правилу: не жрать! После спектакля выпиваю стакан кефира или воды — и все». Поразительная дисциплинированность!

Римма АНТОНОВА

Спасибо судьбе, которая свела нас на одной сцене. Чем дольше мы будем помнить Римму Антонову, тем дольше она будет с нами: в портретах, спектаклях, в нынешней атмосфере театра.

Светлана КАДОЧНИКОВА, заслуженная артистка России:

— Римма Антонова относится к той плеяде артистов, которые умели своим творчеством заражать и удивлять. Они с Эдуардом Жердером были словно две половинки целого. Познакомилась я с ними в 1998 году после окончания консерватории. В то время они уже были мастерами сцены: их дуэты в спектаклях и концертах всегда проходили на бис — такая любовь зрителей поражала.

Но и за кулисами любовь не заканчивалась. Коллеги души не чаяли в искрометной паре. Когда Эдуард Борисович ушел из жизни, в Римме Александровне будто что-то сломалось. Мы думали, что петь больше не сможет. Помню, как на спектакле «Парк советского периода» во время песни «Опять мы с тобой повздорили...» (в этот момент Эду-

Римма АНТОНОВА и Эдуард ЖЕРДЕР в концерте. 1997 год

ард Борисович раньше всегда стоял за ее плечом с букетом фиалок), не выдержала. Я в этот момент находилась рядом и видела, как она утирает слезы, но собирается с духом и поет дальше. И только после, отвернувшись от публики, она разрыдалась в голос. Тяжело было это видеть и знать, что не помочь. В моем сердце навсегда останутся ее блистательный образ, звонкий голос и яркий талант.

Мария ВИНЕНКОВА, лауреат международных конкурсов и премии «Золотая Маска»:

— Пара Жердеров радовала зрителей своим мастерством, юмором и обаянием. От них шла мощная энергия, несмотря на почтенный возраст. Однажды в антракте Эдуард Борисович сидел в актерском коридоре. Я пробегала мимо после репетиции. Он ухватил меня за руку, усадил рядом и начал «травить» анекдоты «на грани». Пока я, смущаясь, слушала, из гримерки выглянула Римма Александровна. Впилась глазами в супруга. Он глаз не отвел. Смотрят друг на друга, гипнотизируют... А когда анекдот закончился, она резко перевела взгляд на меня и многозначительно сказала: «Не верь ему! Вот я поверила — видишь, что он со мной сделал?». И мы все «ударились» в хохот.

Когда Эдуард Борисович покинул этот мир, Римма Александровна осиротела. Но на сцену выходила как прежде, и вне сцены позиций не сдавала: всегда уложенные волосы, аккуратный макияж, яркие наряды, изысканные броши.

На одной из постановок у артистов случился конфликт с приглашенным режиссером. Пока те ругались между собой, Римма Александровна тихонечко встала и медленно вышла в центр сцены из зрительного зала, тем самым привлекая всеобщее внимание. Затем взялась за края юбки и сказала звонко: «А я готова работать!». Это было так мило, что все тут же прекратили перепалку. Удивительная, с незабываемым огоньком в глазах... Я помню, что до конца служения театру глаза Риммы Антоновой блестели за двоих!

Римма АНТОНОВА в молодости

Александр КОПЫЛОВ, заслуженный артист России:

— Я до сих пор помню ощущение трепета и мороза по коже, когда мне сказали, что буду «проходить» третий акт «Принцессы цирка» с Риммой Антоновой и Эдуардом Жердером. Репетиция начиналась с 11 часов, и я, помнится, пришел в театр в девять утра, настраивался, вспоминал слова,

Римма АНТОНОВА и Эдуард ЖЕРДЕР в спектакле «Дамы и гусары»

движения. Не дай бог, сделал бы что-то не то — сгорел бы со стыда!..

А потом не успел оглянуться, как был принят «в семью»: Римма Александровна называла меня «сынком», а Эдуард Борисович — «внучком»...

Любовь БУРЛАКОВА, заслуженная артистка России:

— Очень печально говорить об актрисе, коллеге, с которой мы будто вчера радовались, смеялись, выходили на одну сцену. Творчество Риммы Антоновой было ярким. Их с Эдуардом Жердером дуэт создавал славу и неповторимое лицо Свердловской музкомедии. Всю жизнь Римма — легкая, хара́ктерная, искрометная — была преданно и беззаветно влюблена в театр, в наш жанр, в искусство оперетты. А еще — преданная, любящая жена и хозяйка, удивительная, мудрая мама и бабушка. Мне горько, что мы никогда больше не встретимся с ней на земле и на сцене.

Светлана КОЧАНОВА, заслуженная артистка России:

— Когда я пришла в театр после института, Антонова и Жердер фактически приняли меня в свою семью. Делая первые шаги в спектаклях «Дом моделей» и «Женщина в подарок», я училась у них работать правильно: честно, ярко, самоотверженно.

Все помнят Римму Александровну как неподражаемую женщину: когда она шла по улице на высоких каблуках, сразу было видно — актриса! Одновременно она была теплым и очень добрым человеком, любила поговорить о жизни и всегда интересовалась, как у нас дела. Пожалуй, это качество настоящей звезды: фейерверк на сцене и простота в жизни.

Римма АНТОНОВА и группа NON SOLO

Надежда БАСАРГИНА, народная артистка России:

— Так получилось, что на сцене я играла в основном с мужчинами — участь всех героинь! Как с партнером чаще работала с Эдуардом Жердером, с Риммой у нас как-то не случалось в спектаклях ни общих сцен, ни дуэтов. Но они оба дали мне очень много — особенно в самом начале карьеры, когда я все их советы впитывала, как губка. А они не скупились — подсказывали, делились опытом — очень высокого уровня была эта пара!

Римма АНТОНОВА — Каролина в «Принцессе цирка»

Римма поражала лично меня тем, что всегда, в любое время дня и ночи была готова выйти на сцену. От нее я никогда не слышала, что она не может играть спектакль или поехать на концерт. Ни слова об усталости, о времени на подготовку. И, такое ощущение, что она вообще никогда не болела! Стоило позвонить ей, услышишь всего два вопроса: во сколько и где нужно выступить? Театр — всегда на первом месте.

Думаю, потому, что Римма Антонова сцену любила больше, чем... жизнь! Больше, чем... всё.

В день, когда в Москве прощались с Риммой Александровной, в Екатеринбурге на Новой сцене театра музкомедии шел спектакль «Осторожно, бабушки!», роль в котором была у Антоновой одной из последних. Коллеги вспоминали ее и — символично! — посвятили театральный вечер той, что всем сердцем болела за театр и ни к кому не была равнодушна. Светлая память!

Мария ДЕМИНА. *Фото предоставлены автором*

О князе Кугушеве замолвите слово

14 марта исполнилось 125 лет со дня рождения выдающегося театрального деятеля, первого главного режиссера Свердловского театра музыкальной комедии Георгия Кугушева. Когда-то именно Юлии Матафоновой — журналисту и театральному критику — семья Георгия Ивановича Кугушева впервые открыла его личный архив. Так родилась книга «Наследство князя Кугушева», выпущенная Издательским домом «Автограф» в 2018 году. Монография эта посвящена жизни и творчеству легендарного основателя творческой линии Свердловского академического театра музкомедии.

Ю. МАТАФОНОВА: «Я попыталась раскрыть фигуру Кугушева в двух аспектах. Во-первых, как представителя той части русской интеллигенции, которая после революции 1917 года не сочла возможным принять путь эмиграции. Во-вторых, как новатора, выдающегося режиссера, роль которого, к сожалению, недооценена.

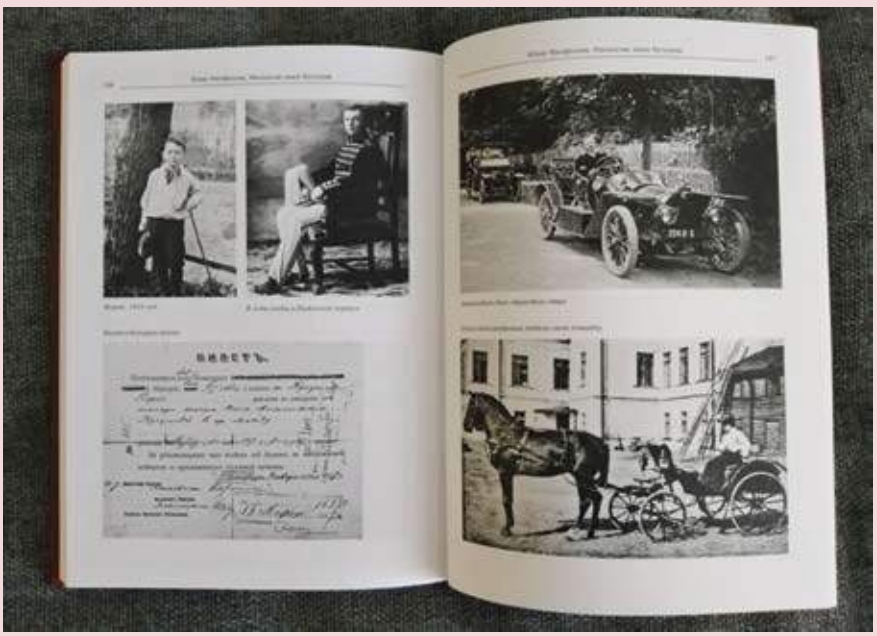
После окончания Гражданской войны жизнь Кугушева связана с музыкальным театром. В частности, с опереттой, где он выступает как актер и режиссер и окончательно формирует свои художественные убеждения. Приглашение в 1935 году на должность главного режиссера только что образованного Свердловского театра музыкальной комедии дало возможность осуществить замыслы на практике.

Значение появления Кугушева на свердловской сцене велико. Именно он заложил основу этого театра как театра высокой культуры, свободного от штампов и дурновкусия старой оперетты. Этому способствовала уже сама личность руководителя коллектива, получившего прекрасное образование на дому, а затем в Петербургском Императорском Пажеском корпусе.

Кугушевы — представители старинного дворянского рода, традиционно занимавшие должности при дворе. Троим из этой семьи, жившим в XIX веке, а также роду в целом посвящены четыре статьи в авторитетнейшей энциклопедии Брокгауза и Ефрона.

В советское время Кугушев разделил судьбу многих — в 1938 году по доносу был арестован как представитель «чуждых классов» и осужден на пять лет административной высылки

Книга Юлии Матафоновой



Разворот с иллюстрациями в книге «Наследство князя Кугушева»

в Казахстан. По окончании этого срока свердловский коллектив обратился в Комитет по делам искусств с просьбой «вернуть» им Кугушева. Просьбу удовлетворили.

Коллеги не ошиблись в выборе. Первый же спектакль, поставленный Георгием Ивановичем в 1944 году, — «Табачный капитан» В. Щербачева — был впервые в истории этого вида искусства удостоен Сталинской премии. Этот спектакль положил начало героико-романтической теме на сцене театра.

Кугушев упорно отстаивал равное положение оперетты в ряду других искусств. Крылатой фразой стал его тезис: «С опереттой надо говорить на Вы!». Способность оперетты своими средствами осваивать самые разные темы он утверждал на практике.

Начиная с 1940-х годов, свердловский коллектив стали называть «лабораторией советской оперетты», что стало результатом упорной работы с авторами. Именно Кугушевым начата и работа со свердловскими драматургами и композиторами. В 1957 году поставленный им спектакль «Марк Береговик» по сказам П. Бажова стал победителем всесоюзного конкурса театров, спектаклей и хоров (первая премия).

Кугушевым начата работа по освоению опереттой литературной классики. Он налаживал контакты с авторами из союзных республик СССР и с деятелями зарубежного театра (например, «Где-то на юге» Э. Кеменя, Венгерская народная республика).

Не менее важно, что Кугушев создал первоклассную актерскую труппу. Ею по праву гордился советский театр.

В этой труппе он сам воспитал преемника — Владимира Акимовича Курочкина, как и учитель, более 20 лет руководившего коллективом и развившего в новых условиях кугушевские традиции. Курочкин, в свою очередь, может считать своим учеником Кирилла Савельевича Стрежнева, занимающего пост главрежа с 1986 года. Под его руководством театр сделал следующий шаг. Не только прошел сложный путь от классической оперетты к мюзиклу (не отрицая обоих), но и родил свою, русскую его разновидность».

Жорик КУГУШЕВ с мамой, княгиней, камер-фрейлиной императрицы

Публикуем выдержки из монографии Юлии Матафоновой «Наследство князя Кугушева», и, если вам еще не попадалось в руки это издание, советуем наверстать упущенное, прочесть книгу целиком.

***

« — Мы идем от орды, — говорили в семье. — От пришедшего вместе с Батыем Кугута (Кугуша). Представители рода осели на русских землях, смешались с русскими и верой и правдой служили русским государям…

…В доме родителей Георгия всегда гордились его дедом-генералом, парадный мундир которого покрывали награды за заслуги перед Отечеством. По военной стезе пошел и отец Георгия, Иван Кугушев — камергер при дворе, капитан егерского полка, погибший в 1914 году на полях Первой мировой войны при взятии Кракова.

Семья князей Кугушевых не отличалась особым богатством, но это не смущало родителей Георгия.

Внешне их жизнь была похожа на жизнь типичных семей их круга. Зимой жили в Санкт-Петербурге, летом — на даче. Радовали общение с друзьями, обширные семейные и дружеские

Княжеское общество на даче (Жора КУГУШЕВ стоит слева)

застолья, впечатления от путешествия за границу, во Францию (Париж, Ницца) с целью поправить здоровье сына.

Оба они — и муж, и жена — были людьми с широкими интересами. Иван Кугушев увлекался тогда еще только входившими в обиход автомобилями. Мы видим его за рулем на одном из сохранившихся снимков, сделанных в дачной местности, с надписью на обороте: «Папа за рулем». На другой фотографии — Иван Кугушев «на своей машине с женой Ольгой» (сняты тоже на даче во время какой-то поездки).

Ольга имела свои пристрастия. Выпускница престижного Института благородных девиц, камер-фрейлина императрицы, она умела создавать дома свою атмосферу. Была остроумной, выдумщицей, хотя и обладала твердым характером. Ценя поездки с мужем на машине, имела собственный выезд лошадей. Но главное — видимо, именно от нее у сына рано родился интерес к театру. Он с удовольствием участвовал в домашних представлениях с переодеваниями, появляясь в разных ролях.

…Среди предметов домашнего воспитания обязательной была музыка (впоследствии это очень ему пригодилось). Разумеется, сына вывозили в театр, сформировав в конечном итоге подростка, далекого от стремления к военной карьере, о чем, конечно, мечтал отец.

Когда сын подрос, его отправили обучаться в престижный Пажеский корпус. В течение 1907 — 1917 годов он прошел курс обучения, не аттестовавшись только в специальных — военных классах. Грянувшая в 1917 году февральская революция не позволила выпускникам получить диплом. Так что впоследствии в «Листке по учету кадров», какие при приеме на работу заполнялись во всех советских учреждениях, в графе «Образование» Георгий Иванович привычно писал слово «Среднее», что не мешало ему быть одним из образованнейших людей в любом обществе…»

Георгий КУГУШЕВ — курсант Пажеского корпуса

***

«…Свердловск стал центром огромной Уральской области, во главе ее назначен был человек, которому многим обязаны нынешние жители Екатеринбурга. Иван Дмитриевич Кабаков, первый секретарь Уралобкома партии, был выходцем из крестьянских низов, однако сумел подняться до высот культуры, стать крупным хозяйственным руководителем, способным ставить и решать сложнейшие тактические и стратегические задачи. Впоследствии же разделил трагедию многих — был необоснованно репрессирован и расстрелян в 1937 году.

Кабакову Свердловск обязан и театральным взрывом начала 1930-х годов, когда один за другим здесь возникали сценические коллективы. В 1930 году открылся Свердловский государственный драматический театр (городской театр, основанный на частной антрепризе, существовал с 1843 года, но после Октябрьской революции прекратил работу). В том же 1930 году началась жизнь Театра юного зрителя, в 1932-м — кукольного, в 1933-м — Театра музыкальной комедии.

Но и это не все. С 1934 года ведет свою историю Государственный, ныне академический, симфонический оркестр, с 1936-го — Свердловская государственная, ныне академическая, филармония. В 1934 году была открыта Свердловская (затем — Уральская) консерватория, быстро завоевавшая авторитет в музыкальных кругах не только Урала. При этом театры открылись на основе актерски сильных трупп. Возглавили их (или приезжали ставить спектакли) известные столичные режиссеры…

…Принимая в 1935 году пост главного режиссера свердловской труппы, Кугушев, разумеется, понимал ложащуюся на него ответственность. Но строить театр заново было увлекательно.

Появилась возможность воплотить многие замыслы, подобрать коллектив артистов-единомышленников.

Для своего дебюта он выбрал оффенбаховскую «Периколу» — в труппе была идеальная исполнительница главной роли, Мария Викс.

…Георгий Кугушев создал спектакль, очень точный по стилю и общему замыслу, с отличными костюмами и декорациями, гармонично подобранным актерским составом. Ему помогали дирижер С. Орланский, художник Н. Маткович, балетмейстер Л. Барский, хормейстер Н. Цырус. И, что особенно важно, в основе спектакля лежала хорошо сделанная пьеса (русский текст написал Михаил Гальперин). «Перикола» стала эталоном высокой культуры и вкуса.

…После «Периколы» Георгий Иванович ставит спектакли один за другим. В марте 1936 года в его постановке выходит «Зеленый остров» Ш. Лекока, который он воплотил с той же, что в «Периколе», постановочной группой. А завершил сезон «Фиалкой Монмартра» И. Кальмана, работая с молодым дирижером В. Белицем и художником Н. Ушиным (премьера в конце июня).

Георгий КУГУШЕВ в роли Ферри («Сильва»)

Сезон следующий он начинает «Катей-танцовщицей» Ж. Жильбера (ноябрь 1936-го года). В марте 1937-го ставит (впервые в стране) советскую оперетту В. Белица на либретто Н. Адуева «Как ее зовут», а в мае — «Сорочинскую ярмарку» А. Рябова, которого очень ценил, положив начало традиции работы над сочинениями современных авторов.

Сезон 1937-38 годов начался премьерой «Голландочки» И. Кальмана, впервые показанной 9 октября. В октябре же Кугушев уволился и срочно уехал из города…»

***

«…Мария Викс написала: «А в октябре 1937 года в театр ворвалась беда: в результате злого навета мы потеряли директора А. В. Васильева и его заместителя А. Н. Копылова. Вскоре уехал художественный руководитель Г. И. Кугушев, вовремя предупрежденный, что его тоже собираются арестовать. За что — за «дворянское происхождение»?

…Кто-то вспомнил, что он князь и паж. Вспомнил появляющуюся в театре его мать-старушку со старомодными манерами и неизменным лорнетом. Может быть, просто решил свести счеты? Мы догадывались, кто написал донос, но ведь не пойман — не вор. Срочный отъезд спас Кугушева».

Нет, не спас. Георгий Иванович экстренно перебрался в Иваново, где занял должность главного режиссера Театра музыкальной комедии, но в 1938 году все-таки был арестован, просидел в тюрьме восемь месяцев, а после суда в 1939 году был административно выслан в Казахстан на пять лет…»

Георгий Иванович КУГУШЕВ

***

«…События «Табачного капитана» имели реальную историческую основу: создавался российский флот, и Петр Первый послал за границу учиться на капитанов группу отобранных им молодых дворян. В числе уехавших, как говорится в пьесе, оказался выходец из народных низов талантливый юноша Ахмет, которого недоброжелатели России пытались соблазнить прелестями заграничной жизни и не позволить ему вернуться домой. Замысел провалился. Молодой капитан российского флота, прошедший учебу вместо лодыря-хозяина, дворянского недоросля Антона Свиньина, доказал, что всей жизнью своей готов служить родине.

…Кугушев не побоялся встречи с более сложным музыкальным материалом еще потому, что хорошо понимал: выбор жанра всегда диктует «природу чувств», способ актерской игры.

…Вдохновенно готовили роли актеры. Мария Викс вспоминала, что когда репетировали спектакль, их дом превратился в читальный зал. Борис Константинович Коринтели, которому

поручили роль Петра, тщательно изучал Петровскую эпоху, прочел немало книг, чтобы прочувствовать атмосферу далеких событий, всматривался в портреты Петра в поисках характерных примет его внешнего облика.

«Да и передо мной, — признавалась актриса, — стояла задача чрезвычайно трудная — мне досталась роль блестящей светской львицы, хитрой и расчетливой авантюристки маркизы де Курси, которая как раз и пыталась удержать Ахмета во Франции, пуская в ход и силу всех своих чар, и острый ум, и политический опыт. После премьеры автор пьесы мне написал: «Я очень Вам признателен и благодарен за массу тонких граней и нюансов, найденных Вами в образе маркизы де Курси, которые я упустил...».

Рецензии после премьеры появились восторженные. И. Петров в «Уральском рабочем» в статье «Табачный капитан» высказал мнение, что создание в оперетте живых человеческих характеров совсем по-новому раскрыло многих знакомых зрителю исполнителей.

На развернутые теоретические размышления навела премьера и московского критика Елену Грошеву в статье «Поиски жанра. Письмо из Свердловска», опубликованной газетой «Советское искусство» 8 июня 1945 года.

Тезис первый: «Сценическое искусство, культура актерского мастерства не могут развиваться вне нового, современного им репертуара, вне новых задач, которые выдвигает перед театром его эпоха. Это положение является аксиомой для всего исполнительского творчества».

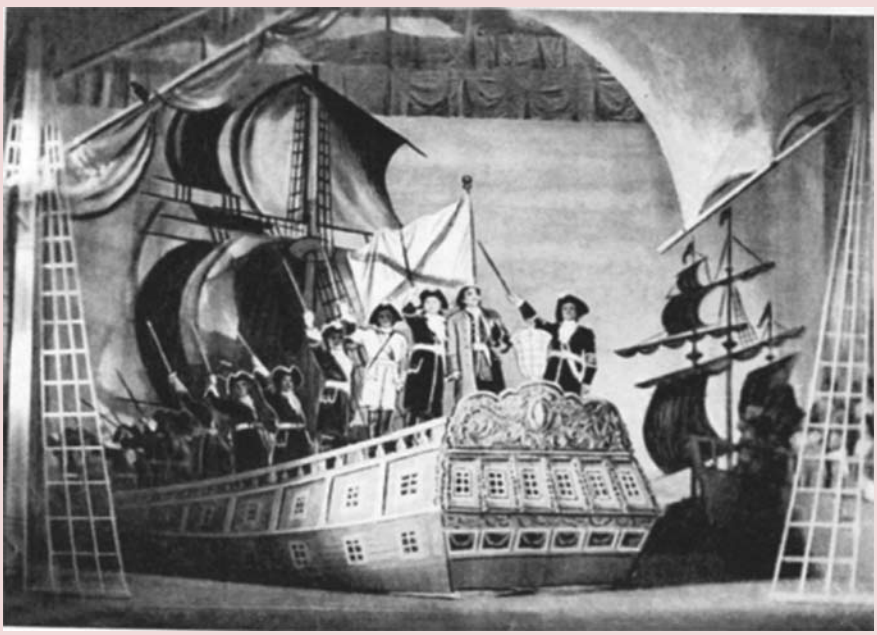
Тезис второй: «Опереточный спектакль рождается и отживает вместе со своим временем. Примером этому служит хотя бы судьба знаменитых произведений Оффенбаха, сценическую жизнь которых в наши дни оправдывает, главным образом, неувядающая прелесть их музыки. Однако в сложном комплексе выразительных средств оперетты музыка играет важную, но не единственную роль. Поэтому каждая постановка классической оперетты, по существу, является новой авторской работой».

Тезис третий: «Привычка рассматривать оперетту как жанр исключительно западных традиций, и игнорирование национальных основ этого жанра в России усложняет задачу создания оригинального советского спектакля. Истоки русской комической оперы следует искать еще в замечательном наследии XVIII века. Здесь родились традиции, которые, несомненно, должны быть плодотворными для советской оперетты. Нельзя забывать и жанр народной музыкальной комедии, классическими образцами которой являются такие пьесы, как «Запорожец за Дунаем» Гулак-Артемовского, как «Аршин мал-алан» Гаджибекова, как «Кето и Котэ» Долидзе.

Демократическая основа национальной музыкальной комедии определила социально-бытовую остроту ее тематики, яркий реализм ее образов, сочный жанровый язык, широкое использование песенного фольклора».

Тезис четвертый: «Если пристально вглядеться в те процессы, которые совершаются сейчас в жанре оперетты..., можно увидеть, как реалистическая струя живых классических традиций национального музыкального театра постепенно вытесняет мертвые штампы венских образов»...

... «Табачный капитан» в 1946 году был удостоен Сталинской (Государственной) премии СССР, что случилось впервые в жанре. Лауреатами премии стали режиссер-постановщик Георгий Кугушев и актеры Мария Викс (маркиза де Курси), Полина Емельянова (мадам Ниниш) и Сергей Дыбчо (Плющихин).



Финал легендарного спектакля «Табачный капитан». 1944 год

Это было признание не только театра, но и Кугушева, придававшее сил. Повороты судьбы получались престранные…»

***

«…Кугушев, выйдя на пенсию, продолжал жить театром — иначе он просто не мог. В его личном архиве сохранилась большая подборка документов, заметок, свидетельств работы над текстом, относящихся к режиссерской разработке и освоению оперетты «Сто чертей и одна девушка».

Произведение это оказалось на редкость удачным. Музыка Тихона Хренникова и пьеса Евгения Шатуновского жили в гармоничном единстве. Роли были выписаны точно и легко, сюжет динамичен.

После того как в 1964 году Кугушев поставил этот спектакль в Свердловске, многие театры приглашали его осуществить постановку у них. Он никогда не увлекался «отхожим промыслом». Ну, разве что поставил в Омском театре музыкальной комедии в 1958 году «Черный амулет» Николая Стрельникова, и то потому, что пригласил сделать это близкий ему режиссер Арнольд Паверман. Выступил постановщиком «Анютиных глазок» Юрия Милютина в Оренбурге в 1966 году, «Простора широкого» Евгения Родыгина в Театре оперетты города Новоуральска.

Успех был повсеместный. Особенно радовались актеры, — работа с мастером такого масштаба встряхнула их, и в спектаклях было много исполнительских удач. Актеров Кугушев «чувствовал» и хорошо понимал всегда. Он ведь и сам был хорошим актером — достаточно вспомнить его профессора Кротова в «Бронзовом бюсте», Кутузова в «Голубом гусаре», Менелая в «Прекрасной Елене», Ферри в «Сильве»… Так что все получалось закономерно.

… Конечно, несмотря на все успехи «на выезде», главной для Георгия Ивановича была работа в Свердловске: он начал преподавать актерское мастерство на отделении музыкальной комедии в Уральской государственной консерватории.

Курс набирался в 1961 году.

— Помню, как я боялась Кугушева, — вспоминала одна из будущих любимых его учениц Маргарита Ильинична Соколкова. — Меня рассматривали как героиню, значит, очень важна была внешность — рост, осанка, даже стройность и красота ног. Три вокальных тура я прошла благополучно, тут же были совсем другие требования. Но меня приняли, я стала студенткой и с благоговением и благодарностью вспоминаю годы учебы…

Перед будущими актерами открывался прежде неведомый мир.

Конечно, изучали систему Станиславского, его методы создания роли, работы актера над собой. Кугушев учил слиянию с образом, постижению самой сути, психологических особенностей персонажа. Чтобы добиться этого, тщательно разрабатывали биографию, были обязаны знать о своих героях все.

И у балетного станка стояли, и танцами, пластикой, сценической речью занимались. Все, как положено. Но самым дорогим было живое общение с мастером, его внешняя и внутренняя культура, его советы.

Делясь секретами создания спектакля, он говорил об очень

Георгий КУГУШЕВ в роли Кутузова

существенном в работе актера и режиссера. О том, что внутренняя легкость, уверенность появляются только тогда, когда найдено яркое, точное определение сцены или эпизода, выявлен смысл того или иного фрагмента и его место как части целого. Смысл бытовой и идейный.

И еще давал бесценный совет, который Маргарита Соколкова запомнила на всю жизнь:

«В комедии (в сатире) даже самый незначительный наигрыш, любая неоправданная внутренняя деталь непременно мстят за себя. У зрителя тотчас же пропадает вера в правду происходящего. Иначе говоря: работая над формой сцены, мы работаем над уточнением содержания».

Не менее важный совет — о необходимости постоянной внутренней дисциплины, умении держать себя в форме. Без них не добиться успеха, не сохранить в рабочем состоянии свой профессиональный и чисто человеческий аппарат…

В консерватории Маргарита упорно работала над подготовкой партий. А ее дипломной

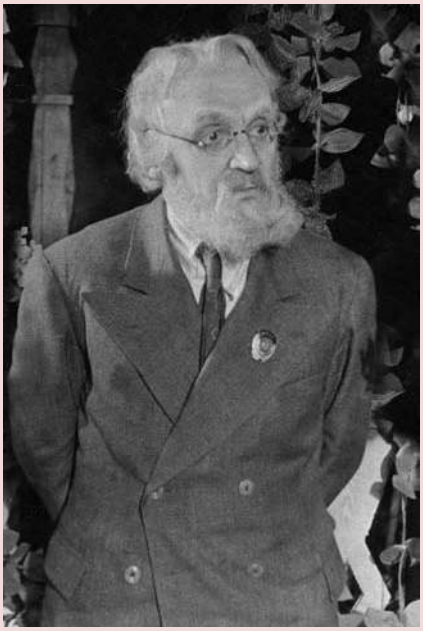
работой стала роль Лисистраты в одноименной оперетте современного румынского композитора Г. Дендрино. В этой роли на государственном экзамене в 1966 году она и вышла впервые на профессиональную сцену, и то была сцена Свердловского театра музыкальной комедии.

Премьера оперетты в Свердловске состоялась несколько раньше, в 1963 году. Свердловчане поставили это произведение одними из первых в нашей стране. Спектакль был одной из самых первых режиссерских работ Владимира Курочкина…

Соколкова спела Лисистрату дважды. Все были довольны. Удовлетворена была и она сама, так как почувствовала, что многое может.

На большом коллективном снимке запечатлены выпускники консерватории 1966 года. Среди педагогов — Георгий Кугушев. Среди студентов — сама Маргарита, несколько будущих солистов Свердловского театра оперы и балета, в том числе подруга Соколковой Наталья Гайда, с которой она сохраняет дружбу и до сих пор, а также меццо-сопрано, будущая ведущая солистка нашего оперного Светлана Зализняк и будущая солистка Театра музыкальной комедии Ирина Ларихина.

Учеником Кугушева был также сочный баритон с эффектной внешностью Валерий Барынин, учившийся годом младше Соколковой… Младше Соколковой у Кугушева училась и будущая солистка Свердловской музкомедии Эмма Шабельникова…



Георгий КУГУШЕВ в роли профессора Кротова («Бронзовый бюст»)

А Георгий Иванович в последние годы жизни тяжело заболел — лишился возможности двигаться, сломав шейку бедра. Скончался он 11 мая 1971 года.

Но не буду о грустном. Расскажу лучше о незабываемом юбилее мастера. В 1996 году, в разгар самого трудного для России «перестроечного» десятилетия в театре отметили 100-летие со дня рождения Г.И. Кугушева. На столь дорогих для него подмостках в его честь сыграли «Девичий переполох» Ю. Милютина, возродившийся здесь уже в третий раз в режиссуре Кирилла Стрежнева (первая постановка 1945 года принадлежала Кугушеву, вторая 1971 года — актеру и режиссеру Льву Невлеру). Но почему вести вечер памяти в екатеринбургском Доме актера, отложив все дела, специально примчался из Москвы Владимир Акимович Курочкин?.. В сущности, он был первым, взявшимся оценить значение творчества Мастера для Свердловского театра, да и вообще для искусства…»

Выпуск Уральской консерватории 1966 года (первый слева вверху — Г.КУГУШЕВ)

Валерия КОСТЮНИК. *Фото предоставлены Свердловской филармонией*

Bach-fest: продолжение следует

На самом интересном месте! Десятый юбилейный международный музыкальный фестиваль Bach-fest прервался, едва преодолев экватор. Было это ровно год назад, в марте 2020-го, когда весь мир оказался охвачен пандемией...

Традиционно начавшись в концертном зале, фестиваль плавно перешел в онлайн. В день рождения Баха органист Свердловской филармонии и арт-директор фестиваля Тарас Багинец впервые отыграл концерт в зале без публики, только для виртуальной аудитории. Благодаря трансляции, концерт смогли посмотреть в разных уголках всего мира, его аудитория в 150 раз превзошла вместимость акустического зала. Как и большая часть филармонических концертов, Bach-fest был перенесен на год и возобновился новой весной — с обновленным составом участников и новыми программами.

Фестиваль нынешний открылся уникальным «Парадом органистов». В одном концерте на нашу филармоническую сцену вышли пять ведущих российских исполнителей — народный артист РФ Владимир Хомяков (Челябинск), заслуженный артист РФ, профессор Даниэль Зарецкий (Санкт-Петербург), главный органист и хранитель большого концертного органа зала «Зарядье» Лада Лабзина (Москва), лауреат международных конкурсов Олеся Кравченко (Москва). Возглавил «Парад органистов» солист Свердловской филармонии, арт-директор фестиваля Bach-fest Тарас Багинец.

Открытие фестиваля Bach-fest. Март 2020 года

«Если бы не эта история с возобновлением фестиваля через год, идея собрать нескольких органистов в одном концерте все равно бы нашла отражение — может быть, в другое время или в другом проекте, — уверен Багинец. — Это очень интересно, в ходе одного вечера можно послушать разных исполнителей, каждый из которых обладает своим индивидуальным почерком. Сравнить, как в разных интерпретациях звучит музыка Баха. И публике эта идея пришлась по вкусу».

Даниэль Зарецкий согласен: «Я считаю этот формат очень вдохновляющим. Как нет двух одинаковых органов, поскольку каждый строится под особое помещение, так нет и двух органистов, которые играют одну и ту же музыку одинаково. Надеюсь, что публика получила интересный спектр разных трактовок, и возможность сравнить, какие бездны заложены в баховской музыке».

Лада Лабзина вспомнила об инаугурации большого концертного органа в родном зале, которая состоялась год назад, — 24 органиста в течение 24 часов сменяли друг друга за органным пультом. По мнению нашей гостьи, большую программу исполнителю предствлять легче: «Каждая концертная программа должна выстраиваться с какой-то драматургией. Как вы начинаете, как развиваете свою программу, какая кульминационная точка и чем заканчиваете. Очень

важна концепция программы. Играть 20 минут гораздо сложнее, чем целый концерт. В большом концерте есть, где развернуться, а здесь концентрация ощущений, конечно, должна быть абсолютной».

Арт-директор фестиваля Bach-fest Тарас БАГИНЕЦ

Магистральной линией «Парада органистов» стало представление публике всех шести концертов Иоганна Себастьяна Баха (опять же, впервые в Екатеринбурге они прозвучали в один вечер). И уже на свое усмотрение, не разрушая общей драматургии, каждый из солистов дополнил свое выступление другими сочинениями композитора.

В силу всем известных обстоятельств, в 2021 году фестиваль продолжился исключительно российскими музыкантами, что, впрочем, ничуть не сказалось на качестве. По уровню произведений и их исполнения нынешний Bach-fest ничем не уступает фестивалям прошлых лет.

Обычно участие зарубежных исполнителей в фестивале определяют два момента. В сочинениях Баха, особенно в его духовных кантатах, встречаются инструменты, которые вышли из повседневного обихода, и их нет в симфоническом оркестре в нашем городе. Тогда мы выбираем: пригласить исполнителей из Москвы или из-за рубежа. Если этот инструмент очень важен в культуре страны, или у зарубежного музыканта есть свои взгляды на музыку Баха, то в этом случае выбор делается в пользу зарубежного гостя. А вообще за десять лет у нас образовалась настоящая команда друзей фестиваля, тех, кто практически каждый год приезжал сюда. Они дополняли своим присутствием наши составы, все вместе создавая хороший творческий симбиоз.

Программа продолжения фестиваля в 2021 году сразу была скорректирована в расчете только на российских исполнителей. Кроме пятерки ведущих органистов Екатеринбург услышал дуэт клавесина и мандолины — Александры Кореневой и Екатерины Мочаловой. Тарас Багинец в канун дня рождения Баха представил три концерта с токкатами и фантазиями композитора (все три с разными программами). Закрытие Bach-festa стало традиционно оркестровым, с Уральским молодежным симфоническим оркестром под руководством Алексея Доркина выступил известный российский контртенор Артем Крутько. Финалом фестиваля стали две премьеры — духовные кантаты № 82 и № 169 Иоганна Себастьяна Баха, а также широко известные любителям баховской музыки Третья оркестровая сюита и Ария альта из «Страстей по Матфею».

«Это уникальный фестиваль в нашей стране, уже своеобразный бренд, — говорит Даниэль Зарецкий. — По крайней мере, для любого российского органиста и не только органиста. Это же не органный фестиваль, это в целом фестиваль баховской музыки с интересными программами и исполнительскими составами. Органных фестивалей достаточно много, а вот такого масштаба, чтобы были представлены разнообразные жанры, инструменты, вокалисты, включая контртенора в этом году, — таких проектов нет. Я думаю, что Bach-fest-2021 собрал наши лучшие силы».

Пять ведущих российских органистов впервые выступали в одном концерте

Валерия КОСТЮНИК.
Фото предоставлены Свердловской филармонией

Лучше — хором!

Еще в XX веке Свердловск славился своим хоровым движением, массовыми хоровыми праздниками, которые объединяли жителей. Сейчас не до пения? Отнюдь. Свердловская филармония решила продолжать традиции. Сразу два проекта, объединяющие хоровые коллективы города и их руководителей, стартовали в 2021 году.

Филармония начала серию больших хоровых праздников «Певческие ассамблеи». По замыслу организаторов, они объединят на одной сцене детские, профессиональные, любительские коллективы Екатеринбурга. Первооткрывателями проекта стали классик-хор «Аврора», хор мальчиков «Созвездие», хор Уральского федерального университета под управлением Светланы Долниковской и Симфонический хор Свердловской филармонии, руководит которым Андрей Петренко. Каждый коллектив представил свою программу, а в финале, под аплодисменты, на сцену вышел большой сводный хор всех участников праздника.

Хор мальчиков «Созвездие», художественный руководитель Сергей КИСЕЛЕВ

Руководители хоров уверены, что такие большие сборные концерты — с выступлениями взрослых и детей, профессионалов и любителей — очень полезны для участников. Это всегда новый опыт, особенно для юных артистов.

«Выход на одну сцену с профессионалами у ребят вызывает особый пиетет, они начинают больше стараться, понимать значение своего вклада в общее дело, учатся более требовательно относиться к своей работе, — говорит Ольга Малахова, хормейстер и дирижер классик-хора «Аврора». — Очень важно, что на такие концерты приходят родители. Ведь обычно они попадают на сугубо детские программы, а это очень ограниченный круг репертуара. Но когда они слышат настоящие шедевры, открывается особый мир хорового искусства, и слушатели становятся его частью. Потому что хоровая музыка возвращает нас к истокам, к нашим корням, вызывает чувство вдохновения, желание созидать».

Классик-хор «Аврора», дирижер Ольга МАЛАХОВА

«Певческие ассамблеи» — это проект особого рода, он дал нам возможность после пандемии и большого перерыва снова оку-

Симфонический хор Свердловской филармонии, художественный руководитель Андрей ПЕТРЕНКО

нуться в творчество, — делится Сергей Киселев, художественный руководитель хора мальчиков «Созвездие». — Для нас каждое выступление в Свердловской филармонии — это большая честь, ответственность и огромное удовольствие. Детям было очень интересно участвовать в сводном хоре, видеть работу других дирижеров, выйти петь под руководством Андрея Александровича Петренко. Этот праздник вновь дает возможность зрителям появиться в зале именно на концертах хоровой музыки».

Список следующих участников «Певческих ассамблей» может занять не одну страницу — Екатеринбург известен своими хорами. В рамках проекта на филармонической сцене и участники Центра любительского музицирования, созданного Свердловской филармонией — хор любителей пения города Екатеринбурга.

«Мы не первый раз участвуем в одной программе со «старшими коллегами», Симфоническим хором Свердловской филармонии, но каждый раз это очень ответственно, — рассказывает художественный руководитель этого коллектива Андрей Стариков. — Не забывайте, у нас любительский коллектив, для этих людей ежедневный труд совсем не связан с музыкой, публичными выступлениями, а тем более выходом на сцену. В хоре есть бухгалтеры, менеджеры, строители, учителя, программисты. Просто их объединяет огромная любовь к музыке. И каждый концерт для них — настоящий праздник, когда не только слушатели в зале получают удовольствие, но и сами хористы. Благодаря таким поющим любителям хоровое искусство как раз и идет в народ».

Для помощи тем, кто делает хоровое искусство ближе к народу, Свердловской филармонией совместно с Региональным ресурсным центром была задумана «Школа хормейстеров». Под занавес 2020 года в качестве творческого эксперимента состоялись ее первые занятия.

«Мы показываем, как делается программа, какие профессиональные средства используются, чтобы добиться того смыслового и звукового результата, который можно будет вынести на концерт, — рассказывает художественный руко-

Хор УрФУ, художественный руководитель Светлана ДОЛНИКОВСКАЯ

Участники «Школы хормейстеров»

водитель Симфонического хора Андрей Петренко. — А дальше будем находить точки соприкосновения с хормейстерами города и области и смотреть, какой это вызовет эмоциональный спрос».

Эксперимент удался. «Школа хормейстеров» организована на базе Симфонического хора Свердловской филармонии, ее участники посещают репетиции этого коллектива, видят весь процесс «изнутри», получают ответы маэстро на свои профессиональные вопросы. Все, кто приходит на занятия — действующие хормейстеры, руководители детских, школьных, любительских хоровых коллективов. Полученные в «Школе» знания можно с пользой использовать в своей работе.

«Участие в «Школе хормейстеров» — это и обращение к собственному опыту, и выход за собственные рамки, — делится преподаватель ДШИ № 14 Ирина Конькова. — Я нашла много подтверждений своим педагогическим хормейстерским идеям».

«Здесь я впервые встретилась с такой кропотливой работой над звуком, над каждой гласной, и поняла, откуда берутся эти эмоции, которые мы должны в детей вкладывать», — подтверждает ее коллега из Ревды Елена Петухова.

Обладатели сертификатов «Школы хормейстеров» — счастливы

«Это как обнуление, очистка от того простого, с чем нам приходится постоянно работать, — говорит преподаватель ДШИ № 12 Нэла Погосян. — Хор работает с такими грандиозными полотнами, а ведь в жизни мы их слушаем, только приходя на концерты. Во время обучения в «Школе хормейстеров» ты оказываешься внутри рабочего процесса и потом идешь с этим состоянием к детям. Можно даже ничего не говорить, но это состояние излучается, работа идет по-другому».

О том, что интерес к проекту растет, говорит тот факт, что состав участников второй сессии «Школы хормейстеров» был укомплектован буквально за несколько часов — желающих оказалось намного больше, чем планировалось.

«Для нас важно формирование интереса к хоровому искусству, как у широкой аудитории, так и у профессионального сообщества, — комментирует директор партнера Свердловской филармонии в этом проекте, Регионального ресурсного центра, Наталья Клещева. — Особенно в нынешний непростой период, когда тема объединения и умения слышать друг друга, близкая хоровому искусству, как никогда актуальна».

Директор Свердловской филармонии Александр Колотурский подчеркивает, что миссия филармонии не ограничивается только организацией концертов. Хоровые проекты 2021 года и работа Центра любительского музицирования, созданного для того, чтобы люди могли реализовать свое творческое начало, это еще раз подтверждают.

Елена МЕЛЕХИНА. *Фото предоставлены Свердловской областной библиотекой для слепых*

«Радуга» рождается в... голове

В конце 2020 года Свердловская областная специальная библиотека для слепых, где я работаю, провела II областной инклюзивный фестиваль лучших социальных практик и творчества инвалидов «Радуга добра. Дети».

Танцевальный коллектив «Меридиан». Буткинская школа-интернат, руководитель Надежда Труфанова

Творчество — не какое-то особое занятие особых людей, это нормальное состояние любого человека. Человек по природе своей творец, ему свойственно жить «изнутри наружу», проявлять свою активность, свои, большие или меньшие, но — свои — возможности. Особенно это важно в детстве, когда с невероятной быстротой растут и тело ребенка, и его душевные способности. Процесс включения детей в творчество довольно продолжительный, сложный, но очень интересный: никогда не знаешь, что получится. А для того, чтобы включить в творческую деятельность ребенка с особенностями развития, необходимо приложить особые усилия. Ему ведь хочется не жалости, не «осторожного» отношения, а успехов, достижений своими силами, равного партнерства с окружающим миром, социальной значимости. Ребенок становится автором своей жизни, сам создает себя и трансформирует, но на первом этапе нужен импульс, который позволит ему переосмыслить, почувствовать что-то новое, приобрести важный опыт. Творчество является таким импульсом и реальным путем выхода из трудной жизненной ситуации.

Фестиваль «Радуга добра. Дети» стал местом, где можно продемонстрировать все, чему ты научился. В прошлом году из-за сложной эпидемиологической ситуации фестиваль дважды переносили. Мы понимали, что отказываться от него нельзя, нужно провести его в том или ином виде. Поэтому было принято решение быть фестивалю в онлайн-формате. И, как показала практика, у такого формата есть свои преимущества. Немало участников получили возможность выступить на фестивале впервые: до этого момента многие не выезжали из своих городов. Онлайн уравнял в возможностях тех, кто может передвигаться, видеть и свободно общаться, с теми, кто этого лишен.

Наш фестиваль развернулся сразу на двух площадках — в социальной сети «ВКонтакте», где мы выложили работы всех участников, и на платформе ZOOM, где прошел гала-концерт. В сети фестивальные выступления только за первую неделю собрали 12,5 тысячи просмотров. Ни один концертный зал такого позволить не может.

Мы не задумывали этот фестиваль как конкурс, избегая лишних волнений для наших участников. Исходили из того, что это должен быть праздник, который соберет детей вместе, пусть и на виртуальной сцене, чтобы они могли показать, что умеют. В этом общем для всех празднике приняли участие 25 инклюзивных детских коллективов из 20 муниципальных образований Свердловской области. А это 250 ребят в возрасте от пяти лет и старше, из них 128 — дети с инвалидностью. В фестивальной программе собрались вместе музеи, Дома культуры, учреждения общего и дополнительного образования, дошкольные образовательные учреждения, библиотеки.

Программа включала выступления музыкально-исполни-

тельских и танцевальных творческих детских коллективов; мини-спектакли мини-театров; выступления в жанре декламации; а также презентации инклюзивных проектов, в том числе волонтерских, в сфере культуры. С театральными сценками, музыкальными и хореографическими номерами, художественным чтением на виртуальную сцену вместе выходили здоровые дети и дети с инвалидностью. И было видно, что им действительно интересно быть вместе.

Любой фестиваль — это открытия: новых талантов, нового опыта, интересных практик. Больше всего заявок поступило в танцевальной части программы.

Инклюзивный ансамбль эстрадного бального танца «Горный лен» из Асбеста объединил любителей бального танца на колясках и без них. Руководитель коллектива Игорь Кочнев рассказал, что для России инклюзивный бальный танец — еще достаточно новое направление, и создавать свои танцевальные композиции приходится путем проб и ошибок. Выступления этого коллектива во многом не уступают программам здоровых танцоров по сложности, зрелищности и артистизму.

«Солнечные лучики» — инклюзивный хореографический ансамбль из Среднеуральска, руководитель — Ризиля Шарипова. Коллектив этот молодой, ему всего два года, но он уже успел принять участие во многих конкурсах, стал лауреатом фестивалей «Творчество без границ», «Искреннее искусство», «Уральский калейдоскоп» и других. Когда у Ризили Шариповой спрашивают, почему она занимается именно этим, она отвечает: «Я хочу, чтобы «особые» дети и взрослые ощущали себя нужными, не закрывались, верили в себя и могли реализовать свои таланты». Вместе с Ризилей реализовывает свои таланты Игорь Беляков в танцевальном дуэте «Мы это можем». Заниматься танцами на инвалидной коляске Игорь начал недавно, всего год назад, но за это короткое время дуэт принял участие в различных фестивалях и концертах в Екатеринбурге и других городах области. Каждый их танец — не просто хореографический номер, это история про жизнь, непростую, но счастливую!

Особыми гостями нашего фестиваля стали дети из кинологической инклюзивной студии «Ангельские псы» из Нижнего Тагила, где практикуется метод канистерапии (лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак). Дети и с инвалидностью, и без нее танцуют вместе со своими любимыми собаками.

Кинологическая студия «Ангельские псы». Нижний Тагил, руководитель Юлия Бондарчук

Давно замечено, что взаимодействие с собакой способствует развитию эмоциональных и творческих способностей, а также улучшению двигательных функций. И сегодня канистерапию используют для того, чтобы помочь детям с ДЦП, аутизмом, гиперактивностью, проблемами со зрением или слухом, с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На данный момент в России этот вид терапии как арт-направление только зарождается. Но вот в Свердловской области есть такая кинологическая танцевальная студия.

На фестивале звучало много музыки: джазовая (фортепианный дуэт Тимофей Шитоев и Павла Чеботаева из Ивделя), народная (фольклорный ансамбль «Родничок» из Филатовской школы-интерната (Сухой Лог), музыка народов мира — например, афро-перуанский танец в исполнении танцевального коллектива «Меридиан» Буткинской школы-интерната. Любительский инклюзивный хореографический дуэт «Тайный знак» из поселка Баранчинский (Маргарита Федорова и Павел Оборин) представил зажигательную музыкальную сценку «Беренче Мухабет», что в переводе с татарского языка означает «Первая любовь».

Интересные открытия были в номинации «Мини-спектакли от мини-театров». Карантинные ограничения изменили форматы и способы взаимодействия в творческих коллективах. Репетиционная деятельность на какое-то время замерла, но лишь на время. Когда стало понятно, что история с пандемией будет иметь длительное продолжение, руководители коллективов стали искать новые выходы и новые формы. Нашел выход и инклюзивный театр «Премьера» из Лесного. Если нельзя всем встретиться на одной сцене, значит, будем создавать аудиоспектакли. Реплики каждого героя записывались отдельно и затем монтировались в еди-

ную аудиодорожку. Репетиции проходили дистанционно. Итогом этой работы стали записи по книгам Самуила Маршака «Сказка о глупом мышонке» и «Сказка об умном мышонке». Героем аудиоспектакля стал большой и страшный, но очень добродушный лесной зверь по имени Груффало из книги Джулии Дональдсон.

Инклюзивные проекты в учреждениях культуры сегодня удивляют своим разнообразием, уникальными идеями и качественным исполнением. Люди с инвалидностью стали выступать на сцене, рассказывая о своей жизни от первого лица; они говорят о своей активной позиции в жизни и обществе. И наш фестиваль — тому подтверждение. Как явление культурной жизни он отличается особой атмосферой праздника, ориентацией на показ лучших художественных коллективов и исполнителей. Хотелось бы отдельно отметить некоторые фестивальные проекты, которые реализуются в нашей области.

Центр современной культурной среды городского округа Богданович провел открытый онлайн-фестиваль «Мир без границ» для людей с инвалидностью. Статистика этого фестиваля: 96 заявок, 347 участников в возрасте от четырех до 73 лет. В течение месяца творческие коллективы и отдельные исполнители, занимающиеся на базе культурно-досуговых учреждений, а также в специализированных учреждениях, присылали видеозаписи своих выступлений; площадкой для проведения фестиваля стала официальная группа фестиваля в социальной сети ВК.

Еще один фестивальный проект родом из Асбеста. Я уже упоминала Центр культуры и досуга

«Мы это можем» — Игорь БЕЛЯКОВ, Ризиля ШАРИПОВА

имени Горького, где занимается коллектив бального танца «Горный лен». Здесь, вдохновившись опытом нашего фестиваля, провели свой инклюзивный фестиваль «Инклюзив as fest», в котором могли принять участие и дети, и взрослые.

Детская школа искусств Новоуральска ежегодно проводит инклюзивный фестиваль семейного музыкального творчества «Гармония семьи». Проект зародился сначала как семейные классные часы. С увеличением количества участников он стал городским мероприятием. С каждым годом собирает все больше семейных коллективов — инструментальные, вокальные дуэты, смешанные ансамбли, состоящие из членов одной или нескольких семей. Ежегодно в фестивале «Гармония семьи» принимают участие не менее 80 человек.

Следующий инклюзивный проект — партнерский, называется «Живой музей». Это проект Шалинской средней общеобразовательной школы № 90 и клуба-музея истории Шалинского района. В рамках проекта дети создают мобильные аудиогиды на основе музейных экспозиций. Ребята пишут тексты вместе с педагогом и специалистами музея, а затем их озвучивают. Первые мобильные аудиогиды были созданы по предметам крестьянского быта: зыбка-колыбелька, веретено и прялка, лапти. В озвучивании активно участвуют члены семей, особенно хорошо откликаются бабушки.

Любой инклюзивный фестиваль — площадка, на которой собираются обычные и особенные дети, чтобы через общение и вовлечение в интересные события научиться важному и необходимому в жизни — дружить. При подготовке фестиваля мы общались с организаторами, задавали им один и тот же вопрос: «Есть ли универсальный рецепт инклюзивного взаимодействия?». «Нет! — отвечали они, — такого рецепта нет, каждый раз мы экспериментируем, пробуем, подбираем и разрабатываем программу для каждого ребенка, исходя из его особенностей»

К сожалению, при всеобщей декларации инклюзии, мы имеем проблему на уровне понимания ее сущности. Часть педагогов, руководителей творческих коллективов, искренне уверены, что, если они занимаются с ребенком, у которого инвалидность, то это уже и есть инклюзия. Забывая, что главная задача инклюзии — социально адаптированные люди, имеющие опыт взаимодействия в среде, где рядом с ними живут, дружат, ссорятся, плачут, учатся сверстники и с инвалидностью, и без нее. Инклюзия — это про всю нашу жизнь, про то, как мы принимаем разных людей или их отталкиваем. Главное препятствие на этом пути — в нашей голове. Вот его и надо преодолевать.

Раида **СТРУНКИНА.** *Фото автора*

Чтоб душа была крылатой

В этом году отмечает 50-летний юбилей хоровая студия «Гайдаровцы», прошедшая за полвека путь от вокального ансамбля мальчиков до детской школы искусств города Серова. За пять десятилетий в «гайдаровской республике» выросло не одно поколение ребят, влюбленных в музыку, хоровое пение, сцену, костры и походы, искренне преданных настоящей дружбе и искусству. Их стройное задушевное пение звучало на самых разных фестивалях и конкурсах в нашей стране и за рубежом, в телевизионных студиях и на больших сценах, в пионерских лагерях и дружеских компаниях у костра.

«Нация, здоровая нравственно, — здорова и физически. И это возможно воплотить с помощью специальной музыкальной методики гармоничного обучения и воспитания ребенка, из которого вырастет человек с крылатой душой». Всю свою жизнь подчинил этой трудной, но благородной задаче заслуженный работник культуры РФ, Почетный гражданин города Серова Анатолий Дмитриевич Тушков, создатель и бессменный руководитель хора.

Анатолий ТУШКОВ на юбилее хора

За полвека профессиональной деятельности Тушков не только хорошо усвоил и применил на деле все наработки методики своего главного учителя в профессии — педагога-новатора из Гатчины Дмитрия Огороднова, но и пошел дальше в деле развития музыкальных и личностных способностей ребенка.

Согласно этой методике в постановке голоса активно участвуют… руки. Даже если человеку от природы «медведь на ухо наступил», ему дается шанс. В этой системе не отбраковывается никто: у каждого, кто готов настойчиво работать над собой, есть возможность стать певцом и музыкантом.

Вот что говорит об этом маэстро:

— Цель наша не претерпела кардинальных изменений с приходом нового времени, она осталась прежней — сохранить и взрастить в человеке человеческое. А для этого всем творческим процессом воздействовать на внутренний мир ребенка. Известный пианист Владимир Софроницкий однажды сказал: «Я лучше всего, когда играю. Когда я играю, я всех люблю». Да, творческая работа, особенно в счастливые ее минуты, внутренне просветляет человека. Исполняя музыку хором, мы соборно учимся любить и ненавидеть, страдать и радоваться, быть стойкими и уметь чувствовать самыми сокровенными струнами души…

Каждые пять лет маэстро собирает под сводами Дворца культуры металлургов все разрастающийся хоровод своих воспитанников. И это уже стало прекрасной традицией — смотр пройденного пути и выбор новых песен, аранжировок, новых подходов в исполнительском хоровом искусстве.

50 лет жизни хора — это и пять десятилетий истории нашей страны. Это «Взвейтесь кострами», «Там вдали, за рекой», «Лейся, песня, на просторе», «Крылатые качели», «Журавли» и еще много прекрасных песен, в которых, как в зеркале, отразилась эпоха…

50 лет хора — это многочисленные записи для фондов радио и телевидения, участие в конкурсах, ежегодные отчетные концерты с серьезной программой духовной и классической музыки, которые открыли новые грани детского хорового пения.

50 лет хора — это сотрудничество с лучшими российскими композиторами: Александрой Пахмутовой, Евгением Крылатовым, Владимиром Шаинским, Олегом Хромушиным.

50 лет хора — это гастроли по всей стране, включая самые отдаленные ее уголки. Хор привык выступать не только на престижных концертных площадках,

хрустальные голоса юных певцов звучали в цехах заводов и в домах культуры, в пионерских лагерях и в православных храмах.

50 лет хора — это гастроли по всему миру. Коллективу аплодировали в Швеции, Польше, Германии, Франции, Италии, Бельгии и других странах. Детский хор из Серова неоднократно принимал участие в международных музыкальных фестивалях и чаще всего занимал призовые места.

В течение трех мартовских дней Большой зал Дворца культуры металлургов в Серове был отдан во власть музыки, детей, родителей и, конечно, выпускников хора, которые съехались не только из разных уголков нашей родины, но и из других стран.

19 марта прозвучала новая театрализованная программа хора «Фантазия», которую он должен был исполнить в прошлом году в Москве на праздновании 75-летия Победы. Помешала пандемия. Но есть надежда, что концерт москвичи все-таки увидят в этом году.

20 марта на ту же сцену вышли выпускники и, по традиции — под бой барабанов, с гайдаровскими знаменами, в военных пилотках — спели свои песни. И вновь была в зале особая атмосфера братства, творчества, добра и любви…

И вновь по традиции — на третий день празднования все выпускники собрались в альма-матер. Но уже не в том здании, где прошло детство большинства из них, а в новом, только что отремонтированном (Школа искусств разрастается и старых площадей уже не хватало).

На праздновании юбилея звучало много поздравлений. И много благодарностей, немалая часть которых была адресована властям города и области, благодаря чьей финансовой поддержке отремонтировано здание, укреплена материально-техническая база хора, закуплены новые музыкальные инструменты.

И руки участвуют в творчестве

«Я хочу поблагодарить министерство культуры Свердловской области за большой подарок и для детей, и для нашего коллектива, который долгие годы ютился в ограниченном пространстве, что затрудняло образовательный и творческий процесс. Теперь у каждого преподавателя будет свой кабинет, есть залы для концертов. С нового учебного года мы планируем открыть театральное и хореографическое отделения, а также расширить спектр занятий для самых юных творческих личностей. У нас большие планы, и здорово, что для их реализации теперь есть отличная инфраструктура, вдохновляющая на путь к новым горизонтам», — поделилась радостью директор Детской школы искусств Ирина Вепрева.

Вот и получается, что 50 лет — это всего лишь площадка-трамплин, дальше — новые высоты…. На следующий год Анатолий Тушков планирует собрать учеников, коллег, друзей на свои личные юбилеи: 75 лет и 55 — в любимой профессии. Надеемся, что он, наконец, выпустит книгу, у которой уже есть название: «Волшебный город» (именно так музыкант и педагог образно называет свою художественно-энергетическую теорию).

Слова Тушкова: «Я давно живу с ощущением, что мы должны внимательно смотреть на наших детей, должны прислушиваться к ним и слышать их, потому что дети чисты. Чисты их помыслы, в их сердцах нет ненависти, нет той грязи, которой переполнены сердца многих взрослых людей… Великий помощник в трудном деле возвращения к нашим чистым истокам — Искусство с его вечными ценностями, развивающими и облагораживающими Душу. Эти ценности переходят из века в век, от поколения к поколению, от человека к человеку. Я уверен, в этой непростой миссии нам как раз и помогут наши чудесные, талантливые дети!»

Евгений ИВАНОВ. Фото **Анны ПОРОШИНОЙ**
предоставлены Свердловской библиотекой имени Белинского

Второй том научного подвига

«Не имеющая аналогов у нас в стране, ни в советской, ни в современной научной практике». «Выдающийся подвиг гуманитарной науки». Такие высокие оценки, звучавшие на презентации второго тома «Истории литературы Урала» 10 марта в Свердловской областной библиотеке имени В. Г. Белинского, вполне оправданны. Нам есть чем гордиться. Ни один другой российский регион не может похвастаться подобным проектом — подлинной «энциклопедией литературной жизни», в данном случае опорного края державы, охватывающей весь XIX век. Была проделана действительно гигантская работа. И остается только сожалеть о том, что нет возможности поименно назвать всех, причастных к созданию этого историко-филологического бумажного монумента. По той банальной причине, что журнальные площади не позволяют перечислить коллектив из 58 авторов. А технические характеристики этого издания больше похожи на список рекордных достижений. Внимание: 2-й том состоит из двух книг большого формата, в нем 212 авторских печатных листов, 1440 страниц. А вес, как у упитанного новорожденного младенца, — 4 килограмма.

НЕ ИСТОРИЯ «ГЕНЕРАЛОВ»

Неужели Урал имеет столь богатое литературное наследие? — удивится какой-нибудь обыватель города Е. Если провести сейчас экспресс-опрос на тему «кого из уральских писателей девятнадцатого века вы знаете?» результат, скорее всего, легко предсказуем. В лучшем случае простые читатели назовут Мамина-Сибиряка, более начитанные могут вспомнить писателя-демократа, уроженца Екатеринбурга Федора Решетникова. Но авторы труда подчеркивают — они писали не историю «литературных генералов». Задачу они ставили совершенно иную — дать читателям широчайший портрет литературного процесса того времени, провести подробное исследование с привлечением самого обширного материала, рассматривая Урал в плане большой географии. Поэтому свою лепту в академическое издание внесли не только екатеринбуржцы. Исследование подготовлено учеными из Института истории и археологии УрО РАН, Уральского федерального университета, Московского государственного университета, университетов Перми, Тюмени, Красноярска, Томска, Сургута, Оренбурга, Сибирского отделения РАН, научных центров Республики Коми, Башкортостана, Удмуртии. Из-за чего и сама презентация «Истории литературы Урала» в актовом зале «Белинки» происходила большей частью в формате видеоконференции.

Открыла презентацию Ольга ОПАРИНА — директор «Белинки», главной научной библиотеки региона

Выхода второго тома пришлось ждать долгих восемь лет. Первый том «Истории литературы Урала» увидел свет в 2012 году. Исходной точкой в нем было выбрано далекое, и отчасти темное, прошлое. Исследование обобщало значительный период от XIV столетия вплоть до конца XVIII века.

Кропотливая работа над проектом длится второе десятилетие. Инициирован он в начале 2000-х при участии таких светил в области филологии и литературоведения, как Иван Дергачев и Юрий Мешков, в разные годы преподававших в УрГУ. Главным редактором и научным руководителем

является профессор УрФУ Елена Созина. С 2005 года многотомное издание по истории уральской литературы осуществляется на базе Института истории и археологии. Планируется, что в итоге это будет четырехтомник. По словам авторов, собирание материалов и описание литературы Урала XX века для третьего тома ведется ими уже давно.

«ДЕРУТ С ПРОЕЗЖАЮЩИХ»

Выступавшие лично и дистанционно участники презентации неоднократно отмечали отличительные особенности и новаторский подход в методике исследования.

Академик РАН Виктор РУДЕНКО говорит о значении «Истории литературы Урала» для отечественной культуры

«История», например, берет в расчет не только «местных авторов», но и «бывших проездом». Другими словами, уделяет внимание как тем литераторам, кто здесь жил и работал, так и тем, кто писал об Урале, открывал его для России. Им посвящен раздел «Записки путешественника». Вот почему на страницах второго тома мы повстречаем и Достоевского, и Герцена, и Чехова.

Нашлось место в двух книгах второго тома не одним лишь вершинным произведениям, на равных тут присутствуют второстепенные тексты, принадлежащие к массовой литературе. Впервые извлекаются из архивной тени сочинения, ранее знакомые исключительно специалистам. В максимально расширенном виде представлена база источников. Делали ставку авторы и на поиски новых, до того неизвестных фактов.

В «Историю литературы Урала» включен обзор периодической печати, начиная с 1838 года, с первых изданий, появившихся в Пермской губернии.

Прогрессивным нововведением следует считать театральный раздел. По его прочтении читатель поймет, что ныне известная на весь мир «уральская школа драматургии» зародилась не в чистом поле, а имела свои предтечи. Еще один отдельный художественный мир — институт нестоличной критики от возникновения до его становления. Узнаем мы и о развитии журналистики, библиотечного дела, просветительской деятельности различных слоев населения.

Русская литература рассматривается в издании во взаимодействии с культурными традициями коренных народов, в контексте башкирской, удмуртской, коми литературы. Прослеживаются влияния тюркоязычного и финно-угорского мира.

Урал — регион, где сформировалось несколько литературных традиций. Ученые ставили перед собой самые разные вопросы. Допустим, почему наш край сформировал именно такие типы художественности. Или как влиял социально-экономический рост на литературный процесс. Интересовались авторы и пробуждением литературно-письменного сознания у разных общественных групп. Так, из зоны негативного восприятия, наконец, выведено творчество священников. В советское время из-за своего религиозного содержания многие их произведения подвергались незаслуженной обструкции или попросту замалчивались.

Академик РАН Виктор Руденко заметил, что это по-настоящему энциклопедическое издание уже сейчас достойно престижной премии, а еще «Истории» сильно повезло. На его памяти, многие заявлявшиеся громкие многотомные проекты в постсоветскую эпоху останавливались и обрывались навсегда, едва начавшись.

Пожелать «Истории литературы Урала» можно только одного — в этом участники презентации были единодушны — скорейшего завершения издания.

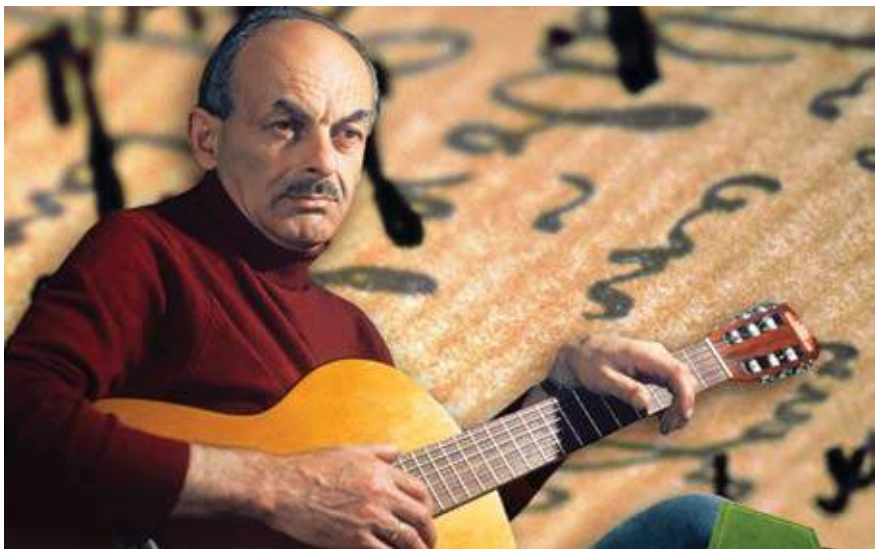
А пока книги второго тома поступили в фонд библиотеки имени Белинского, разъезжаются по городам Уральского федерального округа и ждут своих читателей. Важная информация: эксперты, успевшие познакомиться с этим гигантским трудом, отмечают, что научность в нем приятно сочетается с доступностью и занимательностью изложения.

Татьяна КОНОНОВА. *Фото предоставлены культурным центром «Дом Окуджавы»*

Три в одном. И все прекрасны

За порогом в этом доме — библиотека, музей и художественная галерея. Молодое нижнетагильское учреждение культуры заслужило премию губернатора Свердловской области.

У дома в центре города историческое прошлое, удивляющее гостей настоящее и заманчивое ближайшее будущее. О первом хозяине мало что известно. А отмечаемое в этом году 120-летие со дня рождения человека, чье имя увековечено на мемориальной доске дома, — Шалвы Степановича Окуджавы — дата знаменательная. Как и 90-летие со дня рождения его гениального сына, отмеченное в прошлом году. Наряду с именами создателей первого российского паровоза Черепановых, художников Худояровых, писателя А. Бондина, имена Шалвы и Булата Окуджавы навсегда вписаны в почти 300-летнюю историю Нижнего Тагила. А семь лет назад началась и новая история дома, где жила семья погибшего в годы сталинских репрессий партийного руководителя на строительстве Уралвагонзавода, первого секретаря Нижнетагильского горкома ВКП(б), где проходили школьные годы будущего поэта Булата. При поддержке министерства культуры Свердловской области и администрации Нижнего Тагила было решено организовать в одном здании три направления работы. Инновационный проект в библиотечной сфере предполагает творческое содружество библиотеки, музея и художественной галереи. Нынче участники разработки и внедрения проекта принимают поздравления с первой большой наградой. Кто они, эти увлеченные новаторством люди?



Булат ОКУДЖАВА

Исторический дом ждет полное преображение

«СНАЧАЛА ДАЖЕ ИСПУГАЛАСЬ»

Карьера Ирины Глошиной, филолога по образованию, складывалась неплохо: после нескольких лет работы в библиотеках, детской и научной, ее приняли в штат городского управления

культуры. «Но я человек творческий, и хотела проявить себя не в работе чиновником. Когда в 2014 году заговорили о культурном центре, идея его создания крепко запала в душу», — рассказывает Ирина Юрьевна, не утаив, что предложение взяться за реализацию проекта поначалу даже испугало: получится ли союз библиотеки и музея? В том же, 2014-м, в дом, где жила семья Окуджавы, пришли участники первого всероссийского фестиваля-конкурса «Возьмемся за руки, друзья...». Их впечатления, надежды на восстановление дома, подтолкнули к началу большой работы — созданию учреждения культуры, подобного которому в Нижнем Тагиле не было.

— И колесо завертелось, — продолжает рассказ заведующая культурным центром Ирина Глошина. К 2015 году были представлены научная концепция и дизайн-проект Дома Окуджавы, а в 2017-м создана первая экспозиция, связанная с периодом жизни семьи Окуджавы в Нижнем Тагиле. Что-то нашли в своих фондах музеи истории Уралвагонзавода и наш краеведческий, некоторые предметы обихода середины прошлого века передали нам жители города — приносили раритетную звуковоспроизводящую технику, грампластинки. Артефактами стали железная кровать, этажерка для книг, пишущая машинка, старинные настенные часы. Представляете, их удалось оживить! Экспозицию «Время детства моего» — это 1930-е годы, когда Булат учился в тагильской школе, горожане пополнили сохранившимися в их семьях игрушками. Можно сказать, музей создавался как народный, за что — огромная благодарность землякам.

Заведующая культурным центром Ирина ГЛОШИНА и куратор галереи современного искусства Евгений КОМУХИН

Кроме специализированного книжного фонда, 600 единиц экспонатов на выставочном пространстве общей площадью всего-то 44 квадратных метра. Зато простор для творческой работы. Выставки следуют одна за другой. Налажены партнерские отношения с другими мемориальными музеями. Апрельские «Окуджавские дни» в Нижнем Тагиле (о которых рассказывал наш журнал) стали ярким зачином к всероссийскому фестивалю-конкурсу «Возьмемся за руки, друзья...» Дом сделался привлекательным для людей разных возрастов и интересов. В комнате с названием «гостиная» проходят литературные и музыкальные вечера, ретро-вечеринки; ведущими «культурных пятниц» бывают люди творческих профессий; набирают популярность «квартирники», когда стены Дома Окуджавы превращаются в отличную «декорацию» для выступления исполнителей бардовских песен. За три года «в гостях у Булата», как уже называют встречи в этом радушном доме, побывало 11 тысяч человек.

«А ЧТО У ВАС ЗДЕСЬ?»

Комната, где гостей принимает Евгений Комухин, названа гордо — галерея современного искусства. Так ведь есть, чем гордиться: на этой арт-площадке для творческой молодежи за год проходит до 40 выставок работ художников, фотографов, российских и зарубежных. Куратор галереи 29-летний Евгений Комухин прежде работал в Центральной городской библиотеке, там, в фойе, провел первую выставку. Знаток разных жанров изобразительного искусства,

«Квартирник» с Юлией БРУСНИЦЫНОЙ

На выставке работ японского фотографа Ючиро НОДА (он в капюшоне)

владеющий английским языком, он, благодаря интернету, знакомится с мастерами кисти и фотокадра, желающими представить свои работы на суд зрителей. Дом Окуджавы открыт для презентаций арт-проектов молодых, пробующих себя в разных жанрах, — от реализма до авангарда и абстрактного экспрессионизма.

— У нас партнерские отношения с галереями Англии, Франции, США, Японии. Они предоставляют базу работающих с ними фотографов, художников, финансируют их для создания выставки в России, — рассказывает Комухин. — Только в 2019 году галерею посетили 13 авторов из разных стран. Присутствие автора всегда интересно для зрителей, помогая глубже понять концепцию выставки.

— А зрители кто?

— В основном молодежь от 17 до 25 лет. Приходят целенаправленно, посмотреть выставку, но потом, с любопытством оглядывая наши помещения, интересуются: «А что у вас тут?»

И тогда слово берет Анастасия Глазырина, библиотекарь и экскурсовод. Главное направление работы центра — это сохранение и популяризация творческого наследия Булата Окуджавы. Его автобиографический роман «Упраздненный театр» помог создать центральную музейную экспозицию. Выдержки из повествования о драматической истории родных и близких поэта, о периоде жизни школьника Булата в Нижнем Тагиле, о судьбах его поколения усиливают впечатление от рассказа экскурсовода, вызывая интерес молодых посетителей к литературному наследию автора романа. Библиотека в соседней комнате, там книги писателей второй половины XX века, издания литературоведов, историков, краеведов.

Экскурсия по выставке «Родом из детства»

Читай, смотри, слушай — три объединенные общим замыслом культурные площадки под одной крышей получил город. Вот только сегодня стесняемся мы приводить гостей к дому из-за его неприглядного внешнего вида, посетителей удручает теснота помещений, не приспособленных для экспозиций и музыкальных вечеров. (В советское время здесь располагалось учреждение здравоохранения, и внутренняя планировка менялась несколько раз). В 2021 году начнется капитальный ремонт исторического здания и его реконструкция. Средства на эту работу, которая продлится два года, заложены в бюджете. Объект культурного наследия, считает глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, должен стать украшением города, привлекательным для туристов. О преображении Дома как центра культуры наш журнал расскажет читателям.

Март стал месяцем заочного тура исполнителей песен, стихов, авторских музыкальных произведений, связанных с творчеством Булата Окуджавы. В седьмой раз стартовал всероссийский фестиваль-конкурс «Возьмемся за руки, друзья...».

Александра ТРУХИНА. *Фото из личного архива Л. Котельниковой*

«Кино мое родное, научно-популярное»

Очевидно, что в последнее время в нашей стране начинает возрождаться и завоевывать свою аудиторию весьма ценившееся в советский период научно-популярное кино. Буквально на глазах оно превращается в один из самых увлекательных видов кинематографа. Для него организуются специализированные кинофестивали. Оно демонстрируется на больших и малых экранах: в кинотеатрах, на телевидении, в соцсетях. Всему этому способствуют и развитие науки, и появление прорывных технологий, и приращение новых знаний в самых разных сферах человеческой жизни. Наш юбиляр — заслуженный работник культуры РСФСР, режиссер Лидия Котельникова — большую часть своей жизни посвятила именно этому виду кино.

«Я благодарна Богу, что попала в научно-популярное объединение Свердловской киностудии. Это была безумно интересная работа», — рассказывает Лидия Даниловна. В ее фильмографии есть картины на медицинские и сельскохозяйственные темы. Снимала учебные ленты для МВД, занималась «Кинолетописью Урала». В рамках последней сделала много короткометражек о текущих событиях, происходивших в нашем регионе. Среди них — «Режиссер Александр Литвинов» — к столетию выдающегося уральского кинематографиста, или «Мастер», посвященный

Лидия КОТЕЛЬНИКОВА

восьмидесятилетию другого крупного отечественного кинорежиссера Ярополка Лапшина. Также работала над пронзительно грустным выпуском «Кинолетописи Урала» под названием «Прощание со старым домом», в котором кинематографисты, делясь воспоминаниями, в последний раз ходили по пустым коридорам бывшего здания Свердловской киностудии. А еще Лидия Даниловна много занималась культурно-просветительской деятельностью в исправительных колониях: организовывала киновстречи, проводила лектории, даже учила заключенных снимать кино. Об этом и о многом другом из ее долгой, плодотворной жизни мы и беседовали.

С Уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной МЕРЗЛЯКОВОЙ

ИЗ УРЮПИНСКА — ВО ВГИК

— Я родилась 26 февраля 1936 года в казачьей станице Добринка. Это в Волгоградской области. Мой папа родился на хуторе. Он поехал учиться в Урюпинск, который находился в 25 километрах. А мама уже жила в этом городе. Папа туда приехал, и они встретились. С войны папа, к счастью, вернулся живым. Но его оставили служить в армии, хотя у него было экономическое образование. С Кантемировской дивизией направили в Наро-Фоминск. Нас с мамой и братом он вызвал туда. Военных часто перебрасывали с места на место. Из Наро-Фоминска отца перевели в Коломну Московской области, где я и окончила 10-й класс. А дальше мне захотелось поступить на экономический факультет ВГИКа. И меня приняли.

Лидия КОТЕЛЬНИКОВА на съемках фильма «Сибирская нефть». 1971 год

Это совершенно уникальный институт. Творческое начало там присутствовало во всем. Учиться было очень интересно. Коллектив дружный. Студентов немного. Производство кадров для кино было штучным. Однажды у нас в институте появился директор Свердловской киностудии и начал уговаривать поехать к нему. Сказал, что студия развивается, нужны специалисты. Так, после окончания ВГИКа в 1958 году я попала в Свердловск.

ОТ НЕФТИ ДО... КЛЕЩЕЙ

— Я должна была работать на Свердловской киностудии директором фильма, но поскольку запуска картин в тот момент не было, меня прикрепили ассистентом к знаменитому режиссеру Александру Аркадьевичу Литвинову, основателю жанра этнографического кино у нас в России. Именно он был моим главным учителем. В какой-то момент он сказал: «Начинай самостоятельно снимать фильмы. Ты уже можешь!» И с этой дороги я больше не свернула. Всю жизнь была режиссером объединения научно-популярного кино, чему очень рада, так как эта работа меня невероятно увлекала. Пока разрабатываешь с каким-нибудь профессором-консультантом тему будущего фильма, узнаешь столько интересного. Ведь прежде, чем снять и показать людям картину на определенную тему, надо самой досконально ее изучить, разобраться во всех деталях, вникнуть в проблему. И еще — подобрать себе оператора.

Главным редактором нашего объединения был Октябрин Сергеевич Балабанов, отец Алексея Балабанова. Он звал к себе режиссеров, предлагал на выбор сценарии, но и сам знал, какому режиссеру близка та или иная тема. В то время начиналось освоение нефтяных месторождений Западной Сибири. Знаменитого Самотлора, например. Тюменскую нефть только открыли. Это было мировое событие. И главный редактор предложил мне снять начало освоения сибирской нефти. Поехали с моим мужем-оператором Юрием Котельниковым, который великолепно выбирал точки для съемки. Мог залезть на вершину какой-нибудь башни и снимать оттуда. Аналогов того, что делалось у нас в Сибири, нигде в мире тогда не было. Советский Союз обнаружил у себя невероятное богатство и вырвался вперед по нефтедобыче. Но встречались и трудности. На месте разработок было болото. Пробурили скважину, пошла нефть. А чтобы ее вывозить, нужна ведь дорога, которой не было. Для нее выкопали грунт на глубину 12 метров! Мы сделали фильм «Сибирская нефть». Когда его показывали в Москве в зале гостиницы «Россия», среди зрителей была масса иностранцев. Нас с мужем пригласили на премьеру, мы очень волновались, думали, как примет картину столь разная аудитория — иностранцы и наши

Лидия КОТЕЛЬНИКОВА и Ярополк ЛАПШИН

Кадр из фильма «Сибирская нефть»

нефтяники. А фильм произвел настоящий фурор.

Много картин я сняла на медицинские темы. Одна — о клещевом энцефалите. Эти насекомые были всегда, но появились зараженные, после укуса которых человек либо умирал, либо оставался инвалидом на всю жизнь. Фильм заказал Минздрав СССР. Тема очень интересная. У нас в городе был научно-исследовательский институт, который занимался этой проблемой. Его сотрудники анализировали ситуации и рассказывали о них в фильме. Мы сделали десятиминутную картину «Внимание! Клещевой энцефалит», которую потом показывали каждую весну 12 лет подряд. Этот фильм шел во всех кинотеатрах.

КИНОВСТРЕЧИ «ЗА РЕШЕТКОЙ»

— В 1990-е годы в Уральское отделение Союза кинематографистов РФ пришло письмо из колонии № 2 с просьбой о помощи в проблеме реабилитации осужденных. Мне предложили заняться кинопросвещением. В течение нескольких лет я и мой старший сын, кинематографист Кирилл Котельников, проводили в этой колонии кинолектории, учили заключенных снимать фильмы. Между прочим, некоторые наши бывшие воспитанники из той колонии сейчас успешно работают в кино в Москве. Два раза в неделю я читала лекции, приглашала с фильмами наших творческих работников. Бывал там и Ярополк Леонидович Лапшин. Все воспринимали нашу инициативу с благодарностью. В колонии был хороший зал, мы сделали там экран. Это было время, когда я чувствовала, что помогаю людям. Приятно видеть, когда они интересуются чем-то таким, что возвращает их к нормальной жизни, они становятся другими. Почти каждый может откликаться на добро и переламывать себя. Тогда он начинает чувствовать себя человеком, а не уголовником. Ведь культура — действенное оружие. Она облагораживает.

Но потом начальство колонии поменялось, и все как-то угасло. Я отдала кинообразовательной деятельности много сил. И считаю, что не зря. Результат был положительным. Я и сейчас — член совета при Главном управлении исполнения наказаний.

Кадр из фильма «Обречены жить вместе»

Лидия Даниловна сняла документальные фильмы «Обречены жить вместе» о сотрудницах ГУФСИН и «Торопитесь делать добро» о тюремных врачах. Научно-популярное кино стало ее судьбой. Теперь Котельникова любит его просто смотреть. «Всего лет пять не работаю, после 80-ти...», — говорит она, с нежностью вспоминая родную Свердловскую киностудию, которая так много дала ей в жизни.

Ксения ЛЕВИТ. *Фото предоставлены Екатеринбургским культурным центром «Менора»*

Народ Книги на Уральской земле

Тексты Ветхого Завета, диковинные предметы традиционного, синагогального назначения, потертые документы, фотоснимки и множество других архивных свидетельств истории. Все эти ценности родом из прошлого и позапрошлого веков расположились на месяц в Музее истории Екатеринбурга. В начале марта здесь открылась выставка «Еврейский Екатеринбург» — любопытное повествование о членах национальной общины, их образе жизни, участии в становлении и развитии столицы Урала.

Осуществление проекта «Еврейский Екатеринбург» стало возможным благодаря гранту, выигранному в конкурсе Российского еврейского конгресса. Финансовая составляющая дала толчок к выходу выставки в свет, но рождению ее предшествовали пять лет серьезной научной работы, кропотливых изысканий. Над этим трудились волонтеры и специалисты некоммерческого фонда «Екатеринбургский еврейский центр «Менора» и Музея истории Екатеринбурга. Основную и самую трудоемкую часть проекта взяли на себя научный сотрудник музея Екатерина Калужникова и научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН Елизавета Заболотных.

— Есть ощущение полного счастья! — Признается Елизавета. — Позади масштабное исследование: множество часов, проведенных в архивах, метрические книги, дела репрессированных, документы из личных архивов, десятки интервью, разбор сотен семейных фотографий и документов. И вот четвертого марта оценить созданное и послушать авторскую экскурсию от кураторов собрались и горожане, и руководители национальных сообществ города и области, и представители власти.

Кураторская экскурсия Екатерины КАЛУЖНИКОВОЙ

— Выставка стоит особняком, — заметил начальник управления культуры администрации города Илья Марков. — Это один из первых столь объемных научно-исследовательских музейных проектов, красиво и полно иллюстрирующих межкультурные связи. Сотрудники музея отнеслись к проекту увлеченно и самозабвенно, делая ставку на сохранение истории в глобальном смысле и истории людей, в частности. Проект — огромный вклад в будущее, поскольку история народа и его перспектива крепко переплетены.

По мнению директора ЕЕКЦ «Менора» Ирины Гуткиной, узнавание традиций, самобытности культуры любого народа, проживающего вместе с другими, учит терпимости к тем, кто кажется иным, непохожим, но разделяет с тобой один город, одну страну.

Знакомясь с артефактами, представленными на выставке, убеждаешься — масса неизвестного ранее обогащает, раздвигает границы. Проект зиждется на нескольких важных источниках. Основу составляют архивные материалы. Предметный же ряд — в основном, личные вещи членов еврейской общины. Большая часть тех екатеринбургских евреев репатриировались годы и десятилетия назад. Уезжая на Святую Землю, отдавали в общи-

ну семейные ценности. Частично экспонаты предоставлены евреями, живущими здесь сегодня. Структурно выставка разделена на два стендовых блока: первый посвящен ключевым традициям, праздникам еврейского календаря, второй — истории екатеринбургской общины.

Зачин выставки заложен на стенде, посвященном свиткам и книгам. Такой выбор не случаен, ведь евреи веками именуются народом Книги (народом Торы). И связь с главным писанием присутствует на всех уровнях обрядово-религиозной жизни нации. Даже традиционные одежды глубоко символичны и имеют корни в Торе. Пятикнижие — основной источник мудрости, заповедей и образа жизни евреев. За витринным стеклом представлен свиток Эстер — глава, которую читают на праздник Пурим. Прикасаться к свитку руками (как и к свиткам Торы) запрещено. Поэтому невероятно тяжелые святые письмена, словно ковры, накручивают на специальные бобины с ручками. Ручки называются Древа жизни, держась за них, переносят тексты, разворачивают и держат при чтении. А по самому тексту для слежения водят специальной указкой Йад. Такая лежит и здесь — красивая, старинная, серебряная, словно волшебная палочка. Рядом богато расшитый бархатный чехол «платье Торы» — облачение, которое подчеркивает значимость и торжественность Книги. Кстати, по количеству свитков Торы определяется богатство общины. Например, в дореволюционной синагоге Екатеринбурга их было двенадцать. Каждый свиток пишется вручную специальным тростниковым пером калам, особым шрифтом на специальном пергаменте. В современной синагоге города хранятся пять свитков, причем, из дореволюционных остался только один.

На открытии выставки «Еврейский Екатеринбург»

Любопытны стенды, рассказывающие о главных еврейских праздниках. Здесь можно полюбоваться на небольшие кожаные коробочки с длинными завязками — тфилины, внутри спрятаны строки Торы. Шофар — ритуальный духовой музыкальный и сигнальный инструмент, сделанный из рога кошерного животного. Один из древнейших духовых, история которого восходит к Моисею. В него трубят во время синагогального богослужения на Рош-Ха-Шана (этот праздник еще называют еврейским Новым годом) и в Йом-Кипур (Судный день) — один из самых важных периодов для евреев, когда Всевышний выносит свой приговор за прошедший год каждому человеку. Рядом небольшой сундучок для пожертвований — цдака; светильник ханукия и старинный серебряный дрейдл — игральный волчок — эта пара для праздника света и чуда Ханука.

Директор музея истории Екатеринбурга Сергей КАМЕНСКИЙ и директор центра «Менора» Ирина ГУТКИНА

Историческая часть проекта рассказывает о формировании еврейской екатеринбургской общины. Любопытно, что она образовалась лишь в первой трети XIX века. До того времени евреям здесь проживать было запрещено из-за особого статуса Урала, как горно- и золотодобывающего края. Ну, а в 1843 году сюда прибыли солдаты-кантонисты евреи и обра-

зовали первую общину. Правда, просуществовала она всего 20 лет — в конце 50-х годов девятнадцатого столетия по указу Николая I все еврейские служащие были выведены из Екатеринбурга. И еще два десятилетия представителей этой нации на Урале не было. Но после реформы Александра I, которая значительно расширяла права евреев Российской империи, в наш регион приехало множество специалистов-евреев с высшим образованием. Именно они стали основателями новой общины. Один из наиболее известных евреев того времени, оставивших след в истории екатеринбургского производства — Генрих Перетц. Купец первой гильдии открыл «Фабрику белья и пуха» на пересечении Главного проспекта и улицы Коковинской (Ленина-Шейнкмана). Перетц стал крупнейшим производителем белья в Урало-Сибирском регионе, среди его потребителей была Великая княгиня Елизавета Федоровна, например. На выставке можно узнать еще о нескольких наиболее известных представителях общины, чьи имена для одних станут открытием, для других — окажутся давно знакомыми. Но главное — все эти личности

Книги на языках иврит и идиш

создавали, строили, развивали Екатеринбург наравне с другими горожанами, при этом не отрекаясь от корней.

Одна из самых важных задач, которую ставили организаторы выставки — рассказать о том, как и чем жила и живет община, жителям нашего мегаполиса, чтобы еврейская культура не оставалась закрытой, чужой.

В рамках проекта на площадке музея весь месяц проходили кураторские экскурсии. Сотрудник Института славяноведения РАН, директор Исследовательского центра Еврейского музея и центра толерантности в Москве Светлана Амосова прочла лекцию «Имянаречение» — о традициях выбора имени у евреев Восточной Европы. А пятого марта случилась премьера «Я еврей. Я на Урале. Сегодня» из серии подобных постановок в интерпретации главного режиссера Центра современной драматургии Антона Бутакова. Коллаборация ЕЕКЦ «Менора» и ЦСД существует уже три года. Предыдущие спектакли были основаны на воспоминаниях стариков-евреев, оказавшихся в середине прошлого века на Урале. Новая же постановка — это повествование потомков тех самых стариков. Сторителинг, разбитый на самые важные части человеческого бытия: детство, Родина, ненависть, любовь. Ярчайшая эмоция была концентрированно выделена из сердца каждого из актеров, к слову, актеров не профессиональных. Сильнейшее напряжение и выдох вместе с ними — так на протяжении полутора часов шла постановка. Серьезный резонанс, масса положительных отзывов и рецензий на предпоказ и премьерный спектакль, что в итоге заставило организаторов задуматься о повторных выходах на сцену и даже гастролях. Предположительно, следующий спектакль можно будет увидеть на сцене клуба Ever Jazz в середине апреля.

Тфилин

Ну, а что касается экспозиции «Еврейский Екатеринбург», то ее планируют сделать передвижной, для того, чтобы больше жителей нашего и соседних регионов смогли познакомиться с частью истории Урала.

Перезимовали со «Счастьем...»

Этой морозной зимой, когда передвижение по екатеринбургским улицам всякий раз напоминало экспедицию Роберта Скотта к Южному полюсу, Музей наивного искусства открыл для нас «горячий источник» — выставку живописи казанского художника Альфрида ШАЙМАРДАНОВА. 37 работ из собрания автора разместились на музейных стенах и представлены под общим «наивным» названием — «Счастье навсегда!»

«Навсегда»? Так не бывает. Быстротечно и редко ощущение эйфории. Художник же утверждает обратное, да еще с восклицательным знаком. С ироничной улыбкой, без шор и розовых очков — всерьез. И обращает в эту счастливую веру нас, разглядевших в картинах его умные, веселые аргументы. В сущности, все эти живописные фантасмагории, парадоксально реальные, а не «из головы», зримо доказывают старинное мудрое изречение: «Счастье — сама жизнь...» С рождения это счастье с человеком. Пока жив — значит для тебя навсегда.

Картины полны аллегорических деталей. При этом здесь нет специально придуманных, сконструированных символов. Художник помещает в пространство холста известные с давних времен знаки, вольно и лукаво соединяя их в новый «шифр», разгадка которого для каждого зрителя может стать личным открытием, эстетическим и жизненным. На кого он похож — на чье творчество? Заведующий сектором наивного искусства Андрей Бобрихин и старший научный сотрудник Елена Тимошенко, сопровождая выставку, посвящают в таинство наивного художника Альфрида Шаймарданова. Звучат имена: Нико Пиросмани, Анри Руссо, Иван Генералич. Ну, да, Луна, травы и цветы, петухи, лебеди, коты, медведи, «простые» люди... Но... Ни на кого не похож, остался собой в свои 60 лет, которые, кстати, «нагрянули» во время выставки.

Альфрид ШАЙМАРДАНОВ со своими героями на вернисаже

«В ожидании чуда»

Работы казанского живописца широко известны, экспонировались в Москве, входят в коллекцию Московского музея наивного искусства, других музеев и частных собраний столицы и зарубежья, были выставки в Словакии, Латвии. Имя художника включено в каталог «Пятнадцать современных художников», изданный в Лондоне. Екатеринбуржцы знают его произведения в «наивном» собрании ЕМИИ — «Приплыли!..», к примеру, (привет Илье Ефимовичу Репину), где в День Победы по Москве-реке плывут фонтанирующие киты. Но в таком ярком многообразии до выставки «Счастье навсегда!» мы творчество художника не видели. Как и многие его собратья по направлению в искусстве, член Союза художников России Альфрид Шаймардинов пришел в живопись из другой сферы. Учился в Ленинградском институте киноинженеров, работал в кинохронике. Но однажды взялся за кисть, написал первую картину и уже не представлял своей жизни без художества. Теперь он признанный классик наивного искусства.

«Шар улетел»

Та первая картина 1993 года тоже здесь, на выставке — «Шар улетел». Цвет локальный, «жесткий». Если красный — то уж красный, синий — так синий-синий. Без полутонов и переходов, как глагол «улетел». Но шар летит!

А картины становились другими, с тонкой прописанностью деталей, оставаясь ярко-красочными. Произведения представлены в Музее наивного искусства не по хронологии, а по колориту. Я бы сказала, — по небесам. Голубое небо над Казанью, где памятник Мусе Джалилю, закованному в цепи, окружен огромным белоснежным цветником невест («Жених и невесты»). Тревожный арктический сумрак небес — «В ледяном плену», «Зимняя сказка». Сияющие огненными отблесками от «неопалимой купины» небеса («Когда зацвел иван-чай»). Небеса радостные, темные, с Луной и без, солнечные и облачные... Они определяют цвет и свет в разных работах.

В коллективе персонажей обаятельнейшего бестиария (хищного и травоядного) человек у Шаймарданова — не царь, а равный среди равных, чудесен среди чудес. Очеловечивание всего живого в разных проявлениях — бесстрашный и необходимый акт художника, когда повсеместно идет процесс расчеловечивания. Пристальный взгляд золотоглазого казанского кота («Тише, мыши») продолжаешь беспокойно чувствовать, уже закрыв за собой музейную дверь. Разделяешь ощущения Петуха и Курицы («В ожидании чуда»), с надеждой высиживающей узорчатые крашенки — «А вдруг?». Превратить в реальность то, что могло бы быть, но не произошло, — гуманность живописца, исправляющего ошибки случая. Великий художник и мистификатор Сальвадор Дали так запросто, по желанию автора, оказывается в прекрасном городе Казани — катается на ослике, сидя задом наперед, вслед за верблюдами, удивляется удивительному, и Гала здесь становится его женой («Привычка жениться»). Елена Дьяконова, та самая Гала, родом из Казани, так почему бы и не сыграть свадьбу с музой в живописном сюжете... Балерина танцует «Умирающего

«Тише, мыши. Казанским котам посвящается»

«Ночь полной луны»

На выставке

«Майя Плисецкая в Африке»

лебедя» перед вождем африканского племени. Робкий гарем в полном составе таращит очи на полураздетую «птицу». Вдалеке лев деловито «общается» с зеброй, рядом ползет змея в траве, и бурый медвежонок у ног правителя лакомится рыбкой. Картина «Майя Плисецкая в Африке», соединяя одну экзотику с другой, беспафосно и человечно налаживает отношения между чужаками.

«Алые паруса». Это не трепетная юная Ассоль вглядывается в морские волны, это десятки бурых медведей встречают на одиноком острове плывущий к ним парусник. Съедят команду с капитаном эти удачливые охотники и рыболовы? Вряд ли, скорее примут как гостей, подружатся. Не по человечине они соскучились, а по людям, чей корабль, словно «Летучий Голландец», заблудился во временах и морях, но вышел из легенды. Ведь и медведи у Шаймарданова «чувствовать умеют».

Не было такого первого татарского космонавта, едущего верхом на лошадке (тоже в скафандре) среди лунных кратеров. Но он мог быть, мог полететь в космос этот реальный парень со своей несбывшейся мечтой, историю которого рассказывал сам Альфрид Шаймарданов на вернисаже. Художник компенсировал несбывшееся, переписал грустную историю кистью, и в картине мечта исполнилась. Другая реальность — искусство, но тоже реальность.

Первого апреля Екатеринбургский музей изобразительных искусств отмечает свое 85-летие. Музей наивного искусства — самый молодой сектор юбиляра, ему исполнится всего лишь четыре года в ноябре. Но с первых дней этот музей называют «самым счастливым». По мироощущению художников-наивистов в постоянной экспозиции и на многочисленных временных выставках, неизменно передающемуся зрителям и помогающему пережить, выжить, жить... Экспозиция Адьфрида Шаймарданова, с которой мы нынче перезимовали с предновогодних дней, подтверждает этот неофициальный титул «самого счастливого». И весну с выставкой встретили, и юбилей ЕМИИ ее не минует. До 11 апреля «Счастье навсегда!» остается в музее.

«Жених и невесты»

«Вера. Надежда. Любовь»

Екатерина **ДОЛГОВА**. *Фото* **Марины КОЗЛАЧКОВОЙ**

Работа из серии «Крещение Руси»

Искусство любить Алёны Азёрной

...Ну, да-да, «Искусство любить» — это, конечно, Эрих Фромм. Великий психоаналитик считал, что для овладения искусством настоящей любви нужны теория, практика и стремление достичь мастерства в мельчайших деталях. Вдохновленная его идеей о том, что человек в своей жизни должен раскрыться во многих видах любви, художник Алёна Азёрная создала одноименный цикл картин. В сюжетах — любовь мужчины и женщины, ребенка и родителей, любовь к Богу и природе, к материальному миру и искусству. Эти картины и еще пять серий, сделанные автором за последние семнадцать лет («Славянская мифология», «Крещение Руси», «Охота», «Числа», «Семь дней творения») продемонстрировал Международный центр искусств «Главный проспектЪ» этой весной в экспозиции под общим названием «Крещение Руси». Всего — более восьмидесяти работ.

«Как тут все загружено!», — возможно, подумает кто-то. Но нет, здесь от души — любовь и радость, яркие краски, стремление к свободному полету. Знаете, в кои-то веки можно обойтись без крушения и распада человека (самый популярный сюжет современного искусства), но увидеть попытку его движения к свету.

Как случаются картины? Откуда берутся образы? Для Алены в основе всего — четкая система работы. Чтобы придумать проект, ей нужно уехать из города:

— В Европу, на море или в деревню. В место, где нам с Соней, младшей дочерью, хорошо. Мы подолгу гуляем, сидим в кафе, я там восстанавливаюсь, ко мне приходят разные идеи. И точно знаю, что обязательно там что-то придумаю. В это время делаю много эскизов. Это может быть полная папка или альбом какого-то проекта. У него уже есть название, я примерно знаю, где он может быть выставлен. Мне ничего не мешает, нет бытовых забот, я могу полностью освободить мозг и создать что-то на уровне идеи.

— Результат непредсказуем? — спрашиваю я.

— Наоборот, точно предсказуем.

Правда, предсказать, что большая новая серия «Крещение Руси» будет написана во время карантина по коронавирусу, с весны до осени, в Коптяках, едва ли было возможно. Тем не менее, именно так и произошло, и каждая картина имеет подпись — март, апрель, май...2020. Это тоже — о характере, о личном выборе: психовать из-за вынужденного изменения привычного образа жизни, или решить, что это наилучший момент для новой захватывающей работы.

Посмотреть «Крещение Руси» можно даже с улицы. Если вы в

Работа из серии «Крещение Руси»

дни уходящей зимы прогуливались по главному проспекту Екатеринбурга, то не могли не увидеть за огромным застекленным фасадом выставочного центра титульную работу выставки Азёрной, растянувшуюся на 16 метров и вместившую в себя 1000 лет истории Руси. Впрочем, прежде всего вы видели буйство красок. Никакой серости и невнятности, но любимые Аленой сверкающее золото и магический ультрамарин, кумачовый красный, чернильный фиолетовый, древесный и черный, постепенно переходящие в звенящую лазурь небес, зеленую нежность листьев и стеблей, пшеничность волос и белизну храмов. Здесь нет конкретных сюжетов и портретного сходства персонажей, хотя знатоки истории, конечно, обнаружат говорящие детали, аллюзии и т.п. Но это, все-таки, по словам автора, эмоциональное отражение событий, передающее медленное и трудное движение человека от язычества к христианству.

Движение же автора к истории в широком понимании и, в частности, к славянской мифологии, началось очень давно, оказалось счастливым открытием и органично совпало с любимым стилем художника — наивом, выбранным раз и навсегда. Когда в 1997 году Анна Метелёва впервые увидела работы из «Славянской мифологии», она, по собственному признанию, подумала: «Какие классные! Вот, черт возьми, чем надо заниматься!». Из этого знакомства родился оригинальный творческий и организаторский тандем Метелёва—Азёрная, воплотивший немало очень интересных проектов, притом что их творчество разительно несхоже, но, может, в этом и секрет.

Тогда, в 1997-м, это была какая-то культурологическая конференция за городом, их поселили в одну комнату. На первом этаже шел банкет с икрой и водкой, такой пир во время чумы, тут же проводились «круглые столы», а девушки с горящими глазами Анна и Алена сидели на кроватях с панцирной сеткой и всю ночь разговаривали. А когда вернулись, подготовили и сделали первую совместную выставку в Доме кино. Она запомнилась всем, потому что была… без света. Авторы завесили картины, поставили подсвечники, тогда это было еще можно. Когда покрывала упали, у каждой картины стояла горящая свеча. И еще музыка. Народу пришло — безумная тьма. Это было, по словам Алены, шикарное время, когда художникам разрешали все. «Шалость удалась», как говорили юные волшебники из Хогвартса, и молодые энергичные талантливые девушки ушли в тандемное плавание. Им интересно было вместе решать задачи, и они понимали друг друга с полуслова.

Это было круто, и сегодня вспоминается с ностальгией, но тогда главным было — найти свое лицо. Алена рассказывает:

— В живописи я начинала плохо, на мне стояла такая огромная печать архитектурного института. Сейчас я сама сразу вижу, если автор картины — архитектор или дизайнер. Это не хорошо и не плохо. Это данность. Его так научили, он так и работает. Моими первыми живописными работами были портреты реальных людей, напряженные и депрессивные. К счастью, я быстро поняла, что портрет не станет моим любимым жанром, нужно искать другое, пробовать. Делала серию картин в одном стиле — допустим, африканской тематики: гобелены, маски, наскальная живопись. Выставляла и смотрела на реакцию людей. Вот так и нашла славянскую мифологию. И почувствовала, что это мое.

Азёрная убеждена, что сформировалась как художник в 1990-е годы, достигнутое в то время и сейчас при ней, как и ее проекты. Тогда же почувствовала, что ей не хватает знаний, полученных в архитектурном. Интересы стали шире, и она решила поступить в УрГУ на искусствоведческий. Сначала хо-

тела на три года, но получилось на все шесть. Это было тяжело: двое маленьких детей, уход от работы в дизайне, где уже были серьезные успехи, в том числе коммерческие, твердое намерение заниматься только живописью. Она решила: если примут в Союз художников, остальное все уберет из своей жизни. С рекомендациями Владимира Смелкова и Виталия Воловича ее приняли с первого раза.

В жизни Алены было немало хороших учителей, каждый дал что-то особенное, свое. В музеи ее, совсем маленькую, водил отец, художник-оформитель. В детской «художке» Владимир Иванович Домрачев часто повторял, что она очень талантливая, и для девочки-подростка это, конечно, было очень важно. Педагог этой же ДХШ № 2 Михаил Иванович Новосельцев читал вслух на уроках «Мастера и Маргариту», Бирса, Эдгара По, Маркеса. Читал им, 10-11-летним, а они сидели и рисовали. В художественной школе для взрослых ее учителем стал Лев Хабаров.

— Помню один диалог, мы рисовали с натуры, и вот я, уже с архитектурной подготовкой, рисую и стараюсь творчески переработать, а он смотрит: «Все хорошо, все прекрасно. — А чего не хватает-то? — Космоса нет». Я дальше работаю, добавляю, стараюсь, а ответ тот же. Я вообще ничего не понимаю: «Лев Леонидович, что ж это такое? — Ну, поймешь когда-нибудь! — Когда? — Ну, может, когда твоя собака умрет». До меня тогда дошло, что мне просто не хватает жизненного опыта. Чтобы что-то в картине появилось, нужно что-то туда вложить. Какие-то личные переживания.

Как Домрачев в детстве подарил ей веру в себя, так в архитектурном институте Юрий Жданов — научил работать. Она помнит его слова: «Имей в виду, ты работаешь только первые 15 минут, а потом можешь даже не заморачиваться. В плане идей — все, что ты успела выдать за эти 15 минут, самое главное». И это действительно ее индивидуальное свойство, Алена — спринтер. Быстро работает, быстро выдыхается, никогда не переписывает. Для нее работа — это результат, и уже в самом начале она точно знает, что будет. Она это видит.

Больших проектов у Азёрной несколько, и каждый — на всю жизнь. Вторыми после «Славянской мифологии» стали «Библейские сюжеты». Для нее это, скорее, часть русской культуры, культурный пласт, а не религиозный. Хотя религия в живописи ей, безусловно, интересна — и как идея, и как тема в самых разных аспектах. Не случайно написаны огромные работы на библейские темы: «Изгнание из рая», «Древо познания», «Искушение Адама».

Реализовать проект «Семь дней творения» Алене помогла ее любовь к цифре, числу, знаку. В душе она математик, и гипотеза Пуанкаре, квантовая механика и физика волнуют ее не меньше, чем живопись. Собственно, в ее работах цифра стала частью живописи, в том числе в «Семи днях творения».

Работа из серии «Искусство любить»

Это были абстрактные картины, ее видение сотворения мира:

— Первый день — отделение света от тьмы. Это же в чистом виде абстракция. День второй — разделение двух вод… Постаралась перечитать все, что можно было. Библию, Ветхий и Новый заветы. Написала для себя картину мира, структурировала в той степени, какая мне нужна была для творчества. Я делала с первого по седьмой день. Как известно, когда Бог отдыхал от творения, люди начали творить свои дела. И мы в этом периоде сейчас и живем. Мои картины тогда все были с текстами, со знаками. Периодически я к этому возвращаюсь. Недавно рисовала Вавилонскую башню — в ней нагромождение разных эпох. Есть «Мария и Елизавета», «Введение во храм», «Крещение», «Бегство в Египет», «Благовещение». Все это — наив, органичный мне стиль. Не хочу ничего другого.

Выставок в жизни Азёрной было очень много, и замечательных: в Америке и Европе, в Москве и, конечно, в Екатеринбурге и других российских городах. Казалось бы, живи и радуйся. Но этого недостаточно. Если нет развитого арт-рынка со всеми его атрибутами, цивилизованной налаженной системы взаимодействия всех участников такого рынка, жить художнику очень трудно. Не хватает всего: профессиональ-

ных оценок творчества, интересного общения, взаимопонимания с галереями, платформы для дискуссий, а иногда — элементарной вежливости. Алена помнит, как однажды направила несколько писем в галереи Екатеринбурга с предложением выставки, и не просто, а с продуманной концепцией и только новыми работами, которые еще никто не видел. Но даже ответов на письма не получила.

Работа из серии «Искусство любить»

Много лет назад Алена познакомилась с Натальей Болдыревой, чью парижскую галерею на 136 Rue Saint-Honoré отлично знают самые разные художники. Наталья — человек-легенда, живет в Париже больше сорока лет, и ее галерея существует все эти годы.

— Хорошо запомнила слова Болдыревой о том, как стать успешным художником. Для этого нужны три вещи: свой узнаваемый стиль; большое количество работ, потому что никто не будет работать с художником, у которого три гениальных картины и все; хорошая раскрутка и реклама. И если первые две вещи автор создает сам, то третью, по идее, должны осуществлять галерейщики, кураторы и искусствоведы. Они должны донести до публики смысл творчества художника.

Наглядную иллюстрацию того, как это работает, Алена получила в Америке, где в конце 1990-х — начале 2000-х у нее проходила большая, длительная выставка в разных городах, организованная знаменитым Александром Глезером.

— Сижу, беседую с Глезером в Нью-Йорке, в его музее. В это время звонит художник и говорит — статью напечатали. Глезер поздравляет его. Спросила, что за статья, и Глезер ответил: «Я написал статью про одного питерского художника и ее напечатал с иллюстрациями один из самых известных американских журналов об искусстве». Глезер сработал как арт-критик, как искусствовед — журнал зацепился за эту тему, и художник проснулся, что называется, знаменитым…

Счастье, конечно, что в Екатеринбурге много живописцев и графиков, активно работающих в самых разных жанрах и стилях. И время от времени их работы публика видит на той или иной площадке. Но почти каждый из художников может сказать, что хотел бы и мог бы выставляться чаще. Когда я спросила Алену о ее ощущениях от выставки в «Главном проспекте», она ответила: «Удалось, наконец, выставиться в большом приличном зале. Причем совершенно бесплатно. И даже не берут часть картин в качестве компенсации, как обычно бывает. Считаю, это чудо!».

Алена АЗЁРНАЯ на вернисаже (маска — дань пандемии)

Вот о чем я думала, гуляя по просторным залам «Главного проспекта». Если бы выставочные центры подобного размаха и масштаба взяли себе за правило постоянно отдавать пусть даже небольшую часть своих площадей под выставки современных екатеринбургских художников разных направлений, мы увидели бы… Во-первых, панораму того, что происходило в художественной жизни хотя бы последние 20 лет, а потом имели бы возможность наблюдать за тенденциями, открытиями. Наконец, просто узнали бы имена, далеко-далеко не все из которых известны любителям искусства. Дождемся ли такого?..

«Сосновая роща»

«По берегам Пышмы»

«Прозрачный» мир акварели

Февраль для Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи имени В. П. Крапивина выдался богатым на художественные события. Например, в Малом зале — персональная выставка работ преподавателя художественного отделения екатеринбургской детской школы искусств № 5 Елены Барышевой «Мир акварели».

Елена БАРЫШЕВА

Елена Владимировна — высококвалифицированный преподаватель-профессионал, член Международного союза педагогов-художников, в 2020 году была награждена премией губернатора Свердловской области «За лучшую педагогическую работу». Стаж ее работы — более 30 лет.

Ученики Барышевой ежегодно одерживают победы в престижных конкурсах. За последние три года более 50-ти ее выпускников поступили в профильные учебные заведения: Свердловское художественное училище имени И. Д. Шадра, Невский институт дизайна, Уральский государственный архитектурно-художественный университет (который, кстати, окончила и сама Елена Владимировна), Российский государственный профессионально-педагогический университет, Уральский федеральный университет.

Елена БАРЫШЕВА с учениками

Елена Барышева ведет активную культурно-просветительскую работу. Регулярно проходят персональные выставки художницы — «Отражение», «Златоустье. Воспоминания о лете», «Букет из цветов и сосен» и другие. На выставке «Отзвуки

«Зима»

«Гроза»

лета» пейзажи, букеты цветов и трав как бы возвращали зрителей в любимое теплое время года. И это лето «пропущено» через восприятие художника. А тонкие, лиричные «зимние» акварели несут легкий оттенок грусти. Художник приглашает задуматься, углубиться в размышления. Творческие работы Барышевой находятся в государственных коллекциях Камышловского краеведческого музея и Верхотурского музея-заповедника.

Имея за плечами многолетний педагогический опыт, Елена Владимировна постоянно развивается творчески, вдохновляя своих учеников и коллег энтузиазмом и неисчерпаемой энергией, тягой к новым открытиям в мире изобразительного искусства. Широк спектр интересов художника-педагога: живописные работы различными материалами — акварель, гуашь, масло, пастель; новые инновационные техники; авторская кукла. В последний период, после обучения в образовательном центре «Сириус» по программе повышения квалификации в технике многослойной живописи у народного художника РФ, акварелиста и педагога Сергея Андрияки, Барышева в основном пишет акварелью. Уверенное владение этой сложной техникой чувствуется в ее работах на выставке «Мир акварели», выполненных в любимых жанрах — пейзаже и натюрморте. Акварельные краски — яркие, но как будто «прозрачные». И мир, написанный ими, — поля и леса, дома и храмы, сады и цветы — красив и тоже кажется чуть «прозрачным»...

«Деревенский дворик»

Посетители «Крапивинки» с радостью, искренне любуются картинами.

«Январский мороз»

«Купавки. Лесная поляна»

Антон АЙНУТДИНОВ. *Фото предоставлены автором*

Новый графический реализм

Четвертый всероссийский биеннале-фестиваль «УралGrapho» в ряду персональных выставок представил «Образы и смыслы» Максима Раздобурдина, декана факультета графики Санкт-Петербургской Академии художеств имени И. Е. Репина. Эта экспозиция — более сорока произведений, выполненных в разных выразительных техниках: угольным карандашом, тушью, акварелью, гуашью.

На вернисаж в большом выставочном зале Свердловского регионального отделения Союза художников России — в Доме художника — Максим Раздобурдин специально приехал из Санкт-Петербурга. Для него наш уральский город не чужой. Он хорошо знает местную школу подготовки художников, неоднократно был в составе аттестационных комиссий в училище имени И. Шадра и оценивал работы молодых авторов. У графика много друзей и коллег в Екатеринбурге. Да и наши художники, в свою очередь, имеют давние тесные связи с бывшей Императорской Академией художеств в городе на Неве. В «Репинке» учились многие известные уральские живописцы, графики и искусствоведы, а некоторые продолжают передавать свои знания и профессиональное мастерство в статусе преподавателей новым поколениям российских живописцев, скульпторов, графиков, архитекторов и искусствоведов. Так что творческий тандем Санкт-Петербурга и Екатеринбурга естественным образом в очередной раз воплотился в интересную выставку биеннале-фестиваля, имеющего высокую репутацию в среде изобразительного искусства.

«Портрет Дарьи»

До позднего вечера в день открытия экспозиции Раздобурдина сюда тянулись вереницы молодых людей, будущих абитуриентов Санкт-Петербургской Академии художеств и Московского академического художественного института имени В. И. Сурикова при Российской Академии художеств. Автор лично пообщался с гостями, поделился секретами своей работы над графическими произведениями. Пришли на встречу с ним и его графикой выпускники «Репинки» разных лет.

— Для меня большая честь открыть свою персональную выставку в Екатеринбурге. Раньше у меня было скептическое отношение к деятельности нашего Союза художников, но, увидев своими глазами, какая работа ведется здесь, познакомившись с тем, какой прекрасный биеннале-фестиваль графики проводится на Урале, я понимаю, что был, наверное, не прав. Существует, без всякого преувеличения, целая «очередь» из мастеров

«Конкур»

«Берберский всадник»

«Двое»

графики, которые сейчас, когда еще не закончился этот фестиваль, уже планируют поучаствовать в следующем биеннале, — сказал на вернисаже Максим Раздобурдин.

Сам художник привез на выставку несколько десятков рисунков и эстампов в технике офорта, сухой иглы, ксилографии, линогравюры и шелкографии. Широк и содержательный диапазон работ — библейские сцены, портреты, пейзажи, образы животных, прежде всего, лошадей, с которыми у петербургских авторов, наверное, особые творческие взаимоотношения (достаточно вспомнить Аничков мост, украшенный скульптурами Петра Клодта). В экспозицию вошли произведения, созданные как в начале 2000-х годов, так и в последнее время.

С бесконечным удовольствием разглядываешь, например, пейзажи старого Романова, откуда родом художник, — вплоть до каждого деревца, каждого домика. Какое-то магическое воздействие производит открывающий всю эту экспозицию акварельный портрет, выполненный в реалистической манере, — портрет Дарьи, племянницы художника. С большим мастерством исполнен лист, посвященный русским князьям Борису и Глебу, канонизированным православной церковью...

Разнообразие тем и техник свидетельствует о широких возможностях художника, работавшего в начале своего творческого пути под непосредственным влиянием таких крупных российских графиков, как Алексей Пахомов и Клим Ли. Он и сейчас продолжает академические традиции русской школы рисования. Подготовленный зритель почувствует, из каких «кирпичиков» складывалась и постепенно менялась изобразительная манера Максима Раздобурдина. Предложенный публике подход к организации выставочного пространства позволяет погрузиться в творческую лабораторию художника, пройти путь от зарисовочных портретных эскизов и выразительных рисунков с высоким психологизмом до более крупных эстампов на библейские темы, до широких обобщений, в которых пейзаж вырастает в метафору или даже некий символ. Однако концептуальное в таких эстампах не идет в ущерб изобразительной стороне искусства. Чудо рождения произведения происходит благодаря мастерству — будь то офорт, или ксилография, или шелкография, — глубокому пониманию профессии художника Максимом Раздобурдиным.

«Борис и Глеб»

«Девочка»

Ранее на «УралGrapho» состоялась персональная выставка ректора Московского государственного академического художественного института имени Сурикова, народного художника России Анатолия Любавина. В Доме художника екатеринбургские зрители увидели цикл его новых работ «Художник и модель». Из Екатеринбурга экспозиция переехала в Тюмень — биеннале-фестиваль расширяет «сферу влияния».

«Богородица»

Елена **СОЛОВЬЕВА**. *Фото* **Андрея СЕРГЕЕВА**

Линия и характер: фэшн-театр Натальи Ермолаевой

Выставка Натальи Ермолаевой «Всего понемногу», которая открылась в начале марта в арт-галерее «Татьянин день», не просто отличный подарок к женскому празднику. Это пространство, где сказочные истории начинают кристаллизоваться как бы сами по себе. Достаточно вчитаться в названия: «Дамочки, вылетающие из пушки», «Похищение десерта», «Дамочка, примеряющая на голову Луну (Раневская)», «Маникюр (моя мама)», «Туфли», «Шоу белого жирафа», «Бал светлячков и бабочек», «В бокале красное», «Сирены, поднимающие бурю»...

За скромным названием «Всего понемногу» несколько графических серий, выполненных в различной технике, и годы плодотворной, разноплановой деятельности. Наталья много лет преподавала в Архитектурной академии на кафедре «Дизайн одежды», как художник по костюмам реализовывала себя в кино и сотрудничала с городскими театрами (более 50 спектаклей и шоу), занималась книжной иллюстрацией.

Наталья ЕРМОЛАЕВА

Как у художника-графика ее любимая техника — карандаш. Она признается, что мыслит историями. И всегда в центре — характерный персонаж, потому что даже «костюм — это не вытачки, которые должны знать закройщик и мастера пошива, а в первую очередь образ». И чем он ярче, проявленней, тем лучше. Как у обожаемых ею «актрис-клоунесс»: Фаины Раневской, Рины Зеленой, Евгении Ханаевой — «самых элегантных фантазерок на свете». Еще Ермолаева любит балет, хореографию, а руки считает одной из самых выразительных человеческих черт. Линия — королева в системе ее художественных координат.

«Линия способна выразить все, она может быть прерывистой, с характером, мягкой, жесткой, резкой, нежной. И если нормальные художники переводят свои карандашные работы в цвет, то я обратно. Цветную графику в карандаш. Хотя техника эта трудоемкая. Цветом прошел — и уже работа готова. А карандашом пока забьешь весь фон, все бумажные поры, на одну работу уходит около месяца. Потом я закрепляю листы лаком для волос. Раньше был хороший для этого — «Прелесть», а сейчас появились и такие, и сякие, с добавками и без, чуть переборщишь — бумагу может повести. Потом, я в принципе люблю бумагу. Иногда смотришь на чистый лист и понимаешь, что делать ничего не надо — перед тобой уже шедевр фактуры. Бумага самодостаточна, она может быть ручной отливки, фабричной, плотной, зернистой, мелованной, пастельной. Я давно, например, хочу начать свою историю с оригами. Вот ты свернул листочек, а второй раз этого уже не повторишь, линия неповторима. Карандаши же рассованы у меня по всем карманам, по всем сумкам, чтобы всегда были под рукой для набросков».

Под пленэром Наталья тоже понимает не то, что большинство художников. За своей натурой она отправляется в город, предпочитая «охотиться» в торговых центрах, «потому что там таких персонажей насобираешь!». Ее серия «Мегаполис» сделана на основе набросков с натуры гуашью и маслом на больших картонах, которые впитывают «излишнюю жирность» живописного материала. Вот пиццерия на улице Вайнера, вот одна женщина примеряет туф-

ли в бутике, другая мечтает на платформе метро, сжимая пакетик с парфюмом, вот движется по тротуару стайка продвинутой молодежи: «Я очень люблю рисовать людей, модных, ярких. Люблю моду, но это не основное. Главное найти свое, характерное только для тебя. Неудачных цветов не бывает. Бывают неудачные их сочетания. А так все приемлемо».

На стыке моды и искусства театрального костюма появляются у Натальи те работы, которые она относит к серии «фэшн-театр». Их дальними родственниками можно считать изображения европейских художников XVI века, которые рисовали придворных дам и кавалеров в модных нарядах и положили начало фэшн-иллюстрации. Вот только у Ермолаевой «модные картинки» оплодотворены ее собственными сказочными историями. Это «прибежище» для тех образов, что появляются в процессе работы над большими театральными проектами, но не находят в них полного воплощения. Давайте проследим за превращениями персонажей картины «Свита королевы», а точнее, послушаем сказку.

«Маникюр» (Моя мама)

«Солнце-Луна»

«Туфли»

«Эта серия родилась после моей работы над одним спектаклем. Шахматный мир. Их армии, семьи. И если армия короля была вся такая эмоционально-хаотичная, то, рисуя армию королевы, я шла от противного: королевы же делают вообще все, что угодно, но для этого нужна особая структурированность. Потому — колонны, четкость, порядок, испанский придворный костюм. На жестком каркасе он был самым строгим и затянутым в Европе. Свита, армия королевы — это пешки, они все на одно лицо, но каждая мечтает стать королевой. Они пока безликие хищницы, готовые любой ценой достичь своих целей, отсюда и сокол, птица-убийца, которая сидит на руке у первой».

А из «темы арбуза», который для Натальи «целый мир», из динамичного контраста черного (косточки) и красного (мякоть), заложенного в его идее, художница, точно из ящика Пандоры, извлекает массу самых неожиданных персонажных линий. Эти «дамочки» одновременно и грации декаданса, и страстные танцовщицы фламенко, «сами себе Солнце и Луна», элегантные фантазерки, задаваки, влюбленные и готовые любить, безусловно умеющие колдовать и околдовывать. Такие разные, они все неуловимо похожи и на Наталью Ермолаеву, и на каждую из нас. Так получается.

«Яблочко на тарелочке»

Юрий ВТОРЫХ. *Фото предоставлены автором*

Ехали медведи на велосипеде...

Десятого марта в Екатеринбургском государственном цирке имени В. И. Филатова состоялась презентация всемирно известного «Цирка Филатовых». Его гастроли планировались в 2020 году, к 100-летию со дня рождения Валентина Ивановича Филатова, но из-за пандемии их пришлось перенести. И теперь они совпали с другой датой — 185-летием цирковой династии Филатовых.

Пресс-конференция 10 марта 2021 года. Александр ФИЛАТОВ, Алла СЫЧЕВА, Тамара БОРТНИКОВА (директор цирка), Татьяна ФИЛАТОВА, Регина САДРЕТДИНОВА

«Вожаки с учеными медведями составляли особую, чрезвычайно интересную страницу истории народного театрального искусства. Уходя корнями в далекое прошлое, «медвежья комедия» всегда оставалась современной и желанной, вплоть до 20-х годов XX века». Подобные упоминания встречаются в периодике, беллетристике, мемуарах XIX века, в некрасовском «Генерале Топтыгине», в «Мертвых душах» Гоголя.

Одним из таких «вожаков» медведей с 1836 года и стал основатель знаменитой династии — Лазарь Филатов. Об этом я узнал в екатеринбургском музее цирка, познакомившись с рефератом студентки УрФУ Екатерины Филатовой о своих предках. В «медвежьей потехе» очень многое зависело от вожака-поводыря, точнее от его «игры слов» и навыков выдрессированного «топтыгина». «Покажи, Мишенька, как красные девицы-модницы белятся, румянятся, в зеркальце смотрятся?» — говорил вожак. И медведь садился на землю и тер себе одной лапой морду, а другой вертел перед ней — это значило «девушка в зеркало смотрит». «А как Ерофеевна блины на масленой неделе печь собиралась, но ничего не напекла, а только руку обожгла, да от дров угорела?» Мишка лизал лапу, мотал головой и ухал... «А изобрази-ка нам, как пьяный купец из трактира домой возвращается!». И тому подобное. Затем медведь танцевал, боролся с хозяином, играл на дощечке, как на балалайке... А в конце представления вожак давал медведю шляпу и обращался к зрителям: «Уважаемая, публика, не пожалейте рублика! Дайте Мишеньке на хлеб за его труды!» В то время «медвежья комедия» — это был промысел и способ прокормления себя посредством потехи для других. У многих вожаков-медведчиков это было наследственным, передавалось из рода в род. Их дети с раннего возраста обучались работе с молодыми медведями и медвежатами.

Работу с животными от отца принял сын Лазаря Филатова Иван, став вторым поколением династии. Вместе с женой Таисией Яковлевной, а затем и с детьми, они продолжали гастролировать по России. Бывали и на Урале, в том числе в Екатеринбурге. На углу улиц Клубная (ныне Первомайская) и Васенцовская (Луначарского) располагался передвижной шатер из парусины и брезента — цирк шапито, где они выступали. А проживали на улице Водочная (Мамина-Сибиряка), где в 1920-м году родился тринадцатый ребенок — сын Валентин. Валентин начал работать в цирке с шести лет. В конце 1920-х годов «медвежьи потехи», как вид народного развлечения, прекратил свое существование. С тех пор дрессированных зверей можно было увидеть лишь в государственном цирке. Иван Лазаревич начал дрессировать львов, создавая смешанную группу из разных зверей. Ему по-прежнему помогали жена и дети, в том числе и Валентин. С 1935 по 1941 годы он был смотрителем по уходу за животными, параллельно работая над собственным номером с медведем. Премьера этого номера состоялась в первой половине 1941-го года, до начала Великой Отечественной.

Валентин ФИЛАТОВ на медвежьей тройке

А в военное время Валентин Иванович с отцом гастролировал по городам Средней Азии, демонстрируя большую смешанную группу: львов, тигров, гепардов, птиц. Одновременно готовил номер уже с четырьмя медведями. После войны вернулся в Москву и, в содружестве с режиссером Изяславом Немчинским и сценаристом Георгием Венециановым, приступил к работе над аттракционом «Медвежий цирк». Создатели взяли за прообраз старинные гуляния на Руси. Первое представление аттракциона состоялось в ноябре 1949 года в московском цирке на Цветном бульваре. В самом начале на манеж выезжает настоящая русская тройка! Дуга и оглобли украшены шелковыми разноцветными лентами. Весело звенят бубенцы. Но в «тройку» впряжены не лошади, а медведи Майка, Дымка и Мальчик! Кучером сидит медведь Буркет с огромным ямщицким колпаком на голове. А в коляске два пассажира: кокетливая медведица Цыганка и сам Валентин Филатов. Дальше в аттракционе звери выступали во многих цирковых жанрах: акробатике, жонглировании, эквилибристике, катании на роликах, велосипедах и даже мотоциклах! С этой программой Филатов объездил многие страны: от Австрии до Японии, а в 1956 году стал обладателем Золотой медали Первого международного фестиваля циркового искусства. Валентин Филатов основал новую школу дрессуры, с глубоким изучением психики животных и гуманным отношением к ним. За свои достижения в 1969 году мастер дрессировки получил высокое звание «Народный артист СССР».

В 1975 году появилась тематическая программа «Цирк зверей», в которой в 1977-м дебютировала младшая дочь Валентина Ивановича Татьяна с номером «дрессированный слон». Старшая — Людмила — с 1966 года уже выступала на манеже со смешанной группой животных и птиц: собаками, медведями, попугаями… А ее муж Валерий Дацюк (Филатов) выступал с номером «Леопарды и лошади». Их дочь Юлия с мужем Андреем Клыковым тоже стали дрессировщиками. После смерти В. И. Филатова в 1979 году, программу «Цирк зверей» возглавили Татьяна Валентиновна и ее муж Александр Петрович Горин. За сорок один год совместной работы супруги привнесли в представление современное прочтение. А коллектив «Цирк зверей» стал носить имя своего основателя. Дети Филатовых-Гориных — дочь Валентина и сын Александр — также участники программы. Дочь — иллюзионистка и артистка балета, а сын начинал как коверный клоун, а

Народная артистка России Татьяна ФИЛАТОВА

На манеже — Александр ФИЛАТОВ

сегодня, после того, как в августе 2020 года Александра Петровича не стало, заменил отца на месте дрессировщика. И это уже пятое поколение династии Филатовых!

Пресс-конференцию в екатеринбургском цирке открыла художественный руководитель коллектива «Цирк зверей», народная артистка Российской Федерации Татьяна Филатова. Она сказала, что для всех участников представления огромная честь и большая ответственность выступать в городе, где родился ее отец, и в цирке, который носит его имя. Затем перешла к рассказу о представлении. «Программе, которую мы привезли в Екатеринбург, пять лет, — пояснила Татьяна Валентиновна. — Построена она с учетом запросов публики молодого и среднего возраста, сопровождается современным лазерным оформлением и собственным шоу-балетом. В программе — номера силовых акробатов на «русской палке», воздушных гимнастов без страховки, сложнейший эквилибр, канатоходцы на проволоке, иллюзионисты и жонглеры, но, в основном, животные, ведь цирк Филатовых не может быть без них. У нас на манеже — попугаи, голуби, пони, собаки, верблюды, дикобразы, розовые пеликаны, носухи, ламы, и, конечно же, медведи.

После представления дрессировщиков в их адрес посыпались вопросы. «Как вы находите общий язык со своими подопечными?» — спросили у «дамы с попугаями» Регины Садретдиновой. «У попугаев интеллект четырехлетнего ребенка, поэтому с ними надо «сюсюкать» и почаще говорить «я тебя люблю», иначе они могут обидеться!» — ответила артистка. «А как поддаются дрессировке экзотические животные?» — интересовались у Аллы Сычевой. «С ними нужно договариваться, — объяснила она. — Так учила меня, начинающую дрессировщицу, Наталья Юрьевна Дурова». «Очень трудно научить животных выполнять трюки?» — задали вопрос Александру Филатову. «Начинать надо с малого, как в любом творческом процессе, от простого к сложному, — поведал внук Валентина Филатова. — У нас в программе есть трюк, когда собака с высоты шесть метров прыгает на руки дрессировщика. Обучение начиналось с метра и постепенно высота прибавлялась… Но самое главное здесь то, что трюк этот строится на доверии! Без доверия в нашей работе нельзя. Это касается и пятнадцати медведей, катающихся на мотобайках, роликах и квадроциклах. В заключение Александр Александрович сообщил, что в ближайшее время они ждут пополнение: трех медвежат, которые родятся на родине Филатова-деда в Екатеринбурге, и пригласил всех на всемирно известный аттракцион «Медвежий цирк» в исполнении обладателей высшей награды Международного фестиваля циркового искусства 2020 года.

Поздравление от коллег-артистов

Из Екатеринбурга в Алапаевск теперь путешествует вагон-бренд, в котором туристы могут изучать историю семьи Романовых. Выбор маршрута связан с тем, что именно в Алапаевск в мае 1918 года привезли членов семьи Романовых и близких им людей. В ночь на 18 июля они были убиты.

Если обычный поезд из Екатеринбурга в Алапаевск едет 4 часа 40 минут, то путешествие в этом вагоне занимает 2 часа 55 минут. График составлен на весь год, запланировано 34 поездки.

В вагоне устроена фотозона с костюмами эпохи начала прошлого века, установлены 44 комфортабельных кресла с розетками, есть двухместное купе для маломобильных туристов. Всем пассажирам доступны аудиогиды на русском, английском и китайском языках. В рамках тура гости могут посетить Музей памяти представителей Российского Императорского дома «Напольная школа в Алапаевске», Дом-музей Чайковского, узкоколейную железную дорогу, шахту Межная и музей деревянного зодчества под открытым небом в Нижней Синячихе.

27 марта — Международный день театра

В Каменск-Уральской «Драме Номер Три» в Международный день театра состоялась премьера спектакля «Дуры мы, дуры» по пьесе Дамира Салимзянова. В постановке участвуют семь артистов: трое мужчин и четыре женщины. Постановщик тоже актриса — «своя» — Инга Матис. Это ее режиссерский дебют в полномасштабном спектакле.

Комедийная пьеса написана в стиле документального театра. В нее включены монологи о жизни реальных жителей удмуртского города Глазова. Сюжет строится вокруг новогодней «тусовки» трех подруг, одной из которых требуется найти «мужское плечо», опору в жизни... Подруг играют Татьяна Васильева, Алена Федотова и Татьяна Петракова.

«Мы знаем, что среди наших зрителей давно существует запрос на комедию. Очень надеюсь, что спектакль доставит удовольствие публике», — говорит художественный руководитель театра Людмила Матис.

Инга МАТИС за режиссерским столом

Алена ФЕДОТОВА (Наиля), Татьяна ВАСИЛЬЕВА (Татьяна) и Татьяна ПЕТРАКОВА (Лариса)

Первая репетиция на сцене

Татьяна ПЕТРАКОВА (Лариса) поет в спектакле, Дмитрий ЗУБАРЕВ и Алексей КАЛИСТРАТОВ — на подтанцовке

Рассказ о курортном романе. Дмитрий АНДРЕЕВ (Стасик), Татьяна ВАСИЛЬЕВА (Татьяна)

Зрители слушают песни в фойе перед спектаклем

Татьяна ИШМАТОВА и Артем ГЕРЦ поют для зрителей в фойе

Сцена из спектакля

Лесничества Свердловской области, администрации городов и поселков определили места, где можно посадить, и уже сажают, деревья в «Сад памяти», посвященный землякам, отдавшим жизнь на фронтах Великой Отечественной войны.

«Сегодня в лесах области готовы 26 площадок общей площадью 48 гектаров. В прошлом году, несмотря на ограничительные меры, в честь 75-летия Великой Победы свердловчане посадили более 360 тысяч деревьев», — сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов. В лесничествах подготовлены большие участки, а в городах, деревнях и поселках — небольшие, где можно создать аллеи и скверы «Сада памяти». В лесу будут высажены хвойные деревья, а на аллеях и в скверах — декоративные и лиственные.

«Сад памяти» — это международная акция по высадке 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших. Акция организована Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы.