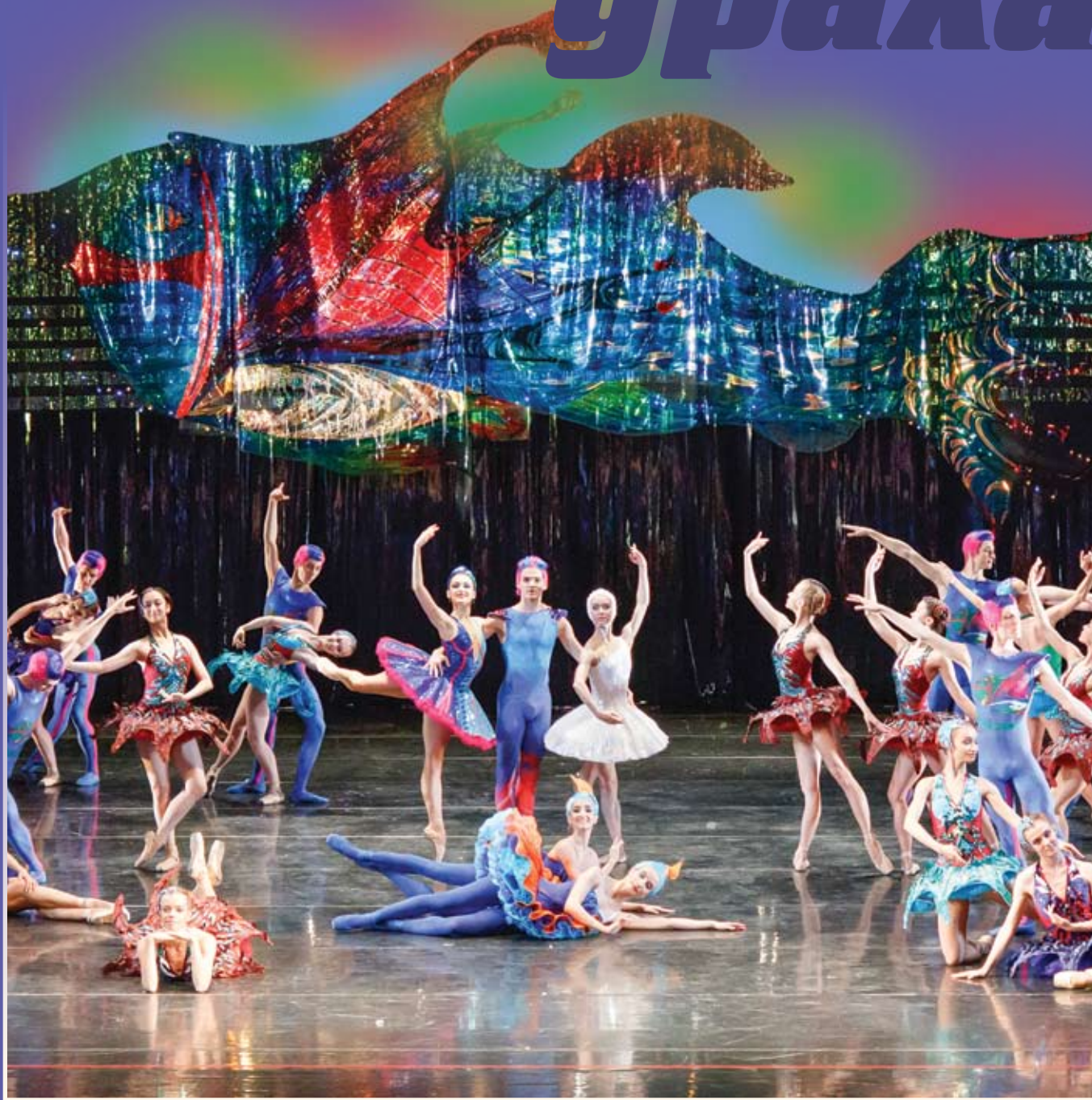

культура

№ 9 (95) Ноябрь 2021 г.

Урала

КТО ПРИМЕРИТ «МАСКУ» И КТО ЕЕ НАДЕНЕТ?

Творческие коллективы Свердловской области получили 28 номинаций на российскую национальную театральную премию «Золотая Маска». Театр Урал Опера Балет с двумя спектаклями претендует на 16 наград. Свердловский театр музыкальной комедии — в шести номинациях, Екатеринбургский театр кукол — в двух, танцевальная компания «Zonk'a» — в четырех. Церемония вручения наград новым лауреатам состоится 20 апреля 2022 года в Москве на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. (На фото: сцена из балета-номинанта «Конек-горбунок»).

Хорошо бы знакомство с докторами всегда было только таким...

В екатеринбургском Дендрологическом парке (на улице 8 Марта, 37-а) открыт фотопроjekt «Доктор после работы», реализованный по инициативе Медицинской палаты Свердловской области в рамках Года медицинского работника, проводимого по инициативе губернатора Евгения Куйвашева.

Более 30 стендов — репортажные снимки докторов и медицинских сестер без масок и белых халатов, сделанные известным фотохудожником Александром Осиповым. Это екатеринбургские медики из самых разных лечебных учреждений. Фото рассказывают о том, как проводят они свое свободное время: чем увлекаются, что им нравится и интересно.

Открывая выставку, председатель Медицинской палаты Свердловской области Диляра Медведская сказала: «Идея проекта — показать, что врачи, медсестры, все медработники, кроме того, что ежедневно спасают людей, умеют радоваться жизни, активно занимаются спортом. Своим примером они призывают сограждан к здоровому образу жизни. Мы уже забыли улыбки друг друга, скрываясь за масками. На фотографиях — наши замечательные коллеги после работы, такие же люди, как и их пациенты». В вернисаже приняли участие главные врачи екатеринбургских лечебных учреждений и сами герои фотографий.

Выставка будет работать до 15 декабря.

Елена Романченко

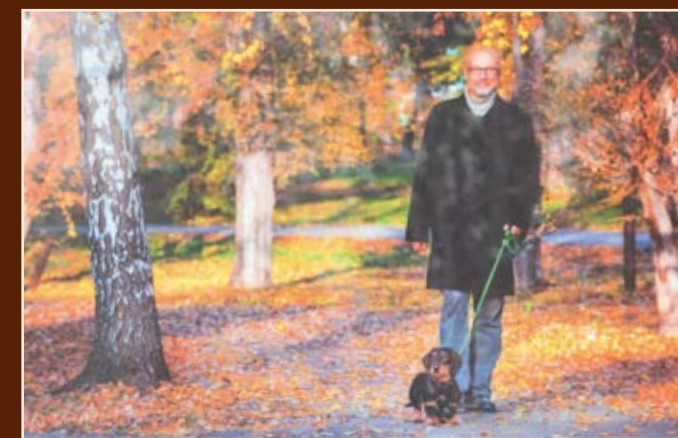
Ринат и Юлия Гильмановы

Рената Молокотина, медсестра

Вера Малькова

Кирилл Бердюгин

Нина Шакирова

Марина Самойлова

Фрагмент экспозиции

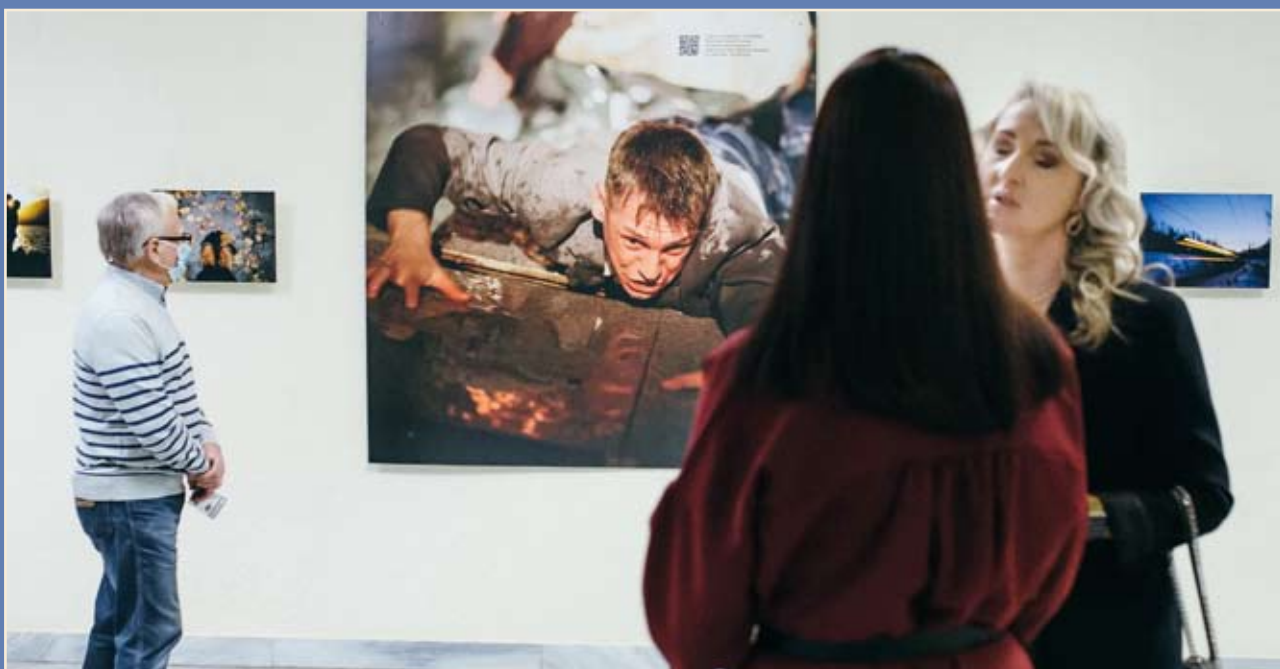
Вступительное слово организатора выставки Владимира СКРЯБИНА — руководителя отдела по связям с общественностью «Драмы Номер Три»

Фотопанно из спектакля «12» («Драма Номер Три»)

Перед началом премьерного показа «Утиной охоты» в Каменском драмтеатре открыли персональную выставку известного фотохудожника и официального фотографа «Драмы Номер Три» Алексея Фадеева. Театр и мастер «светописи» сотрудничали на протяжении более чем 13 лет. Подавляющее большинство снимков каменских спектаклей в журнале «Культура Урала», на официальном портале театра и в соцсетях — его авторства.

Устроить эту экспозицию договорились еще в конце прошлого театрального сезона. И никто не мог предположить, что персональный вернисаж превратится в... выставку памяти. Алексей (в сорок с небольшим!) скорпостижно скончался в августе. Потому на открытии сезона в городском театре Каменска-Уральского было представлено 17 работ, отобранных уже не им лично, а его родственниками. Напечатать фото помогли благотворители. Театр же напечатал три наиболее эффектные из того «моря» снимков, которое он оставил. Площади полтора на полтора метра достались сценам из спектаклей «Лодочник», «12», «Двенадцатая ночь, или Что угодно». Следуя по куар-кодам на больших снимках, желающие могут выйти на виртуальные фотоальбомы конкретных постановок или на страницу официального сайта, где собраны фото Алексея Фадеева всех спектаклей репертуара. Выставка длилась в Мраморном зале театра до конца ноября.

Зрители на фоне фотографии (автор — Алексей Фадеев) из спектакля «Лодочник»

ЗОНКА

28 номинантов!

Жюри российской национальной премии «Золотая Маска» объявило номинантов на получение этой самой престижной театральной награды за работы 2021 года. В этом списке нынче — 28 служителей муз и сцены из четырех творческих коллективов Екатеринбурга. Вот они, наши кандидаты в обладатели «Маски».

ОПЕРА. СПЕКТАКЛЬ

«ЛЮБОВЬ ИЗДАЛЕКА»,
Урал Опера Балет, Екатеринбург

ОПЕРА. РАБОТА ДИРИЖЕРА

КОНСТАНТИН ЧУДОВСКИЙ,
«Любовь издалека»,
Урал Опера Балет, Екатеринбург

ОПЕРА. РАБОТА РЕЖИССЕРА

ЯРОСЛАВИЯ КАЛЕСИДИС,
«Любовь издалека»,
Урал Опера Балет, Екатеринбург

ОПЕРА. ЖЕНСКАЯ РОЛЬ

НАТАЛЬЯ БУКЛАГА, Пилигрим,
«Любовь издалека»,
Урал Опера Балет, Екатеринбург
АННА ПЕРХУРОВА, Клеманс,
«Любовь издалека»,
Урал Опера Балет, Екатеринбург

ОПЕРА. МУЖСКАЯ РОЛЬ

АЛЕКСЕЙ СЕМЕНИЩЕВ,
Жофре Рюдель, «Любовь издалека», Урал
Опера Балет, Екатеринбург

БАЛЕТ. СПЕКТАКЛЬ

«КОНЕК-ГОРБУНОК»,
Урал Опера Балет, Екатеринбург

СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ. СПЕКТАКЛЬ

«ПРЕМЬЕРА», Танцевальная компания
«Zonk'a», Екатеринбург

БАЛЕТ — СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ.

РАБОТА ДИРИЖЕРА

ПАВЕЛ КЛИНИЧЕВ, «Конек-горбунок»,
Урал Опера Балет, Екатеринбург

БАЛЕТ — СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ.

РАБОТА БАЛЕТМЕЙСТЕРА-

ХОРЕОГРАФА

ВЯЧЕСЛАВ САМОДУРОВ,
АНТОН ПИМОНОВ, «Конек-горбунок»,
Урал Опера Балет, Екатеринбург
АЛЕКСАНДР ФРОЛОВ, АННА ЩЕКЛЕИНА,
«Премьера», Танцевальная компания
«Zonk'a», Екатеринбург

БАЛЕТ — СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ.

ЖЕНСКАЯ РОЛЬ

ЕЛЕНА ВОРОБЬЕВА, Жемчужина,
«Конек-горбунок»,
Урал Опера Балет, Екатеринбург
АНАСТАСИЯ КЕРЖЕМАНКИНА,
Конек-горбунок, «Конек-горбунок»,
Урал Опера Балет, Екатеринбург
АННА ЩЕКЛЕИНА, «Премьера»,
Танцевальная компания «Zonk'a»,
Екатеринбург

БАЛЕТ — СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ.

МУЖСКАЯ РОЛЬ

АРСЕНТИЙ ЛАЗАРЕВ, Иван,
«Конек-горбунок»,
Урал Опера Балет, Екатеринбург
АЛЕКСАНДР ФРОЛОВ, «Премьера»,
Танцевальная компания «Zonk'a»,
Екатеринбург

ОПЕРЕТТА-МЮЗИКЛ/СПЕКТАКЛЬ

«ОДОЛЖИТЕ ТЕНОРА»,
Театр музыкальной комедии,
Екатеринбург

ОПЕРЕТТА-МЮЗИКЛ/

РАБОТА ДИРИЖЕРА

АНТОН ЛЕДОВСКИЙ,
«Одолжите тенора», Театр музыкальной
комедии, Екатеринбург

ОПЕРЕТТА-МЮЗИКЛ/МУЖСКАЯ РОЛЬ

ПАВЕЛ ДРАЛОВ, Генри Сандерс,
«Одолжите тенора», Театр музыкальной
комедии, Екатеринбург
ЕВГЕНИЙ ЕЛПАШЕВ, Макс Гербер,
«Одолжите тенора», Театр музыкальной
комедии, Екатеринбург

ОПЕРЕТТА-МЮЗИКЛ/ЛУЧШАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА

НИКОЛАЙ КАПЛЕНКО, Тито Мерелли,
«Одолжите тенора», Театр музыкальной
комедии, Екатеринбург
СВЕТЛАНА КОЧАНОВА, Диана Дивейн,
«Одолжите тенора», Театр музыкальной
комедии, Екатеринбург

РАБОТА КОМПОЗИТОРА

В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ

АНАТОЛИЙ КОРОЛЕВ, «Конек-горбунок»,
Урал Опера Балет, Екатеринбург

РАБОТА ХУДОЖНИКА

В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ

АНАСТАСИЯ НЕФЕДОВА,
«Конек-горбунок»,
Урал Опера Балет, Екатеринбург
ДАРЬЯ САМОРОКОВА,
«Любовь издалека», Урал Опера Балет,
Екатеринбург

РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО СВЕТУ

В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ

ЕВГЕНИЙ ВИНОГРАДОВ,
«Любовь издалека», Урал Опера Балет,
Екатеринбург

КУКЛЫ/СПЕКТАКЛЬ

«СОБАКА КАМЕНЬ», Театр кукол,
Екатеринбург

КУКЛЫ/РАБОТА ХУДОЖНИКА

ВИКТОР ПЛОТНИКОВ, «Собака камень»,
Театр кукол, Екатеринбург

ИТОГО У ЕКАТЕРИНБУРЖЦЕВ:

- Урал Опера Балет — 16 номинаций;
 - Театр музыкальной комедии — 6;
 - Танцевальная компания Zonk'a — 4;
 - Театр кукол — 2.
- Всего — 28 номинаций.

Журнал «Культура Урала»

№ 9 (95)

Ноябрь 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

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/](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

29 ноября 2021 года

Выход в свет

7 декабря 2021 года

Отпечатано в соответствии
с качеством предоставленного
оригинал-макета

Свободная цена

Содержание

1 Театр | Успех
28 номинантов!

3 Область культуры |
Успех
Наши — лучшие

4 Школа музыки |
Юбилей
Екатерина НАРБУТОВА
«Отечество нам —
школа на горé»

10 Юбилей |
Поколение next
Раида СТРУНКИНА
В гармонии с миром

15 Гастроли | Успех
Майя ДАВЫДОВСКАЯ
Столица
аплодировала стоя

18 Проект
Валерия КОСТЮНИК
Сезон второй —
полет нормальный!

21 Театр | Дата
Ксения ШЕЙНИС
С широко закрытыми
глазами

24 Лица | Даты
Дарья АКСЁНОВА
Ода для «трио»

29 Лица | Юбилей
Елена ОБЫДЁННОВА
Вера Хабарова:
хозяйка спектакля

32 Премьера |
Впечатление
Екатерина ШАКШИНА
Открыть окно
для Питера Пэна

36 Премьера
Татьяна
КСЕНОФОНТОВА
Когда выгорает
душа...

39 Премьера
Олег НЕСЫТОВ
Ключи от счастья.
И несчастья

42 Премьера |
Впечатление
Татьяна ОСИНЦЕВА
«Лев...». Зимой.
В Екатеринбурге

44 Премьера
Екатерина
АНИСИМОВА
Великая сила
древнего
искусства

46 Премьера
Евгений
СЕРЕБРЯКОВ
В зоопарк —
от... одиночества

48 Премьера
Оксана ИСУПОВА
Кого касается?
Да всех!

50 Гастроли
Татьяна КОНОНОВА
«Будто вырвались
из заточения»

52 Театр |
Статистический
эксперимент
Ксения ОБЫДЁННОВА
Эскиз портрета
молодого зрителя

55 Кино | Проект
Игорь ТУРЫШЕВ
Метаморфозы
«фабрики грез»

58 У экрана
Мария ДЕМИНА
Остановить время

61 Несметная полка
Евгений ИВАНОВ
Преемница

64 Память
Алексей МОЛЧАНОВ
Сыграл бы «улошную»
Вилисов...

66 Музеи | Юбилей
Татьяна КОНОНОВА
От заводского
музеума до города
музеев

70 Музеи |
Дни Эрмитажа
Екатерина ШАКШИНА
В цвете
Брейгеля-сына

72 Народные промыслы
Александр МАКСЯШИН
Лаком на металле...
275 лет уральской
красоты

75 Выставка
Екатерина ШАКШИНА
В сказке только
девушки...
С кавалерами!

78 Выставка
Андрей ДУНЯШИН
«Петровирус» —
состояние творчества

Свердловский областной ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования стал победителем всероссийского смотра-конкурса региональных методических служб, организованного министерством культуры Российской Федерации.

Наши — лучшие

Региональный центр ежегодно организует и проводит семинары, мастер-классы, научно-практические конференции, летние творческие школы. Наиболее статусные мероприятия, организованные РРЦ — всероссийский образовательный проект «Школа директора», проект «Дельфийские игры», студенческий фестиваль искусств «Арт-Старт. Россия молодая», областной конкурс и ежегодная творческая школа «Надежды Урала».

Центр начал свою историю в 1974 году как Методический кабинет управления культуры Свердловской области для координации деятельности образовательных учреждений культуры и искусства, методической поддержки педагогов детских школ искусств, выявления и поддержки одаренных детей. В 2001 году кабинет был преобразован в «Свердловский областной методический центр по художественному образованию». Затем переименован в «Методический центр по художественному образованию» и обрел статус самостоятельного юридического лица. В 2018 году учреждение получило новое официальное наименование:

Директор центра-победителя Наталья КЛЕЩЕВА и заместитель министра культуры РФ Ольга ЯРИЛОВА

«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования».

Директор центра Наталья Клещева сказала, что главное в работе учреждения — системность, и поблагодарила министерство культуры Свердловской области за постоянное внимание и поддержку, благодаря которым результаты деятельности можно с гордостью де-

монстрировать на федеральном уровне.

«Победа нашего центра — это результат большой работы, которая сделана вместе с командой, любящей свое дело. За годы в регионе сформировались традиционные методы в системе художественного образования, ее поддержке. Мы продолжаем традиции, стараемся привнести новое в нашу деятельность, чтобы нашим детским школам искусств не просто помогать стать лучше, но и ежедневно оказывать ту поддержку, которая сегодня необходима», — отметила Наталья Клещева.

В ближайшее время перед учреждением стоят задачи по реализации проектов в сфере культуры, способствующих формированию положительного имиджа региона, обеспечению работы единого регионального информационного портала сферы культуры, онлайн-сервисов «Аттестация», «Конкурсы», а также проведению мониторинговых исследований фактического положения дел в сфере культуры региона для анализа происходящих в ней изменений и прогнозированию развития.

Награду свердловчанам вручила заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова.

Смотр-конкурс проводился в 2021 году впервые. Основная его цель — поддержка и трансляция лучшего опыта деятельности региональных методических служб, создание условий для их развития.

Здание, в котором «живет» центр

«Отечество нам — школа на горе»

Старейшая на Урале детская музыкальная школа № 1 имени М. П. Фролова отмечает в нынешнем году свое девяностолетие. Школа имеет статусы: победитель Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств России», школа «Премиум», Лидер конкурсно-фестивальной деятельности. Первая музыкальная — ведущая школа Урала, внедряющая современные инновации, опираясь на традиции классического музыкального образования. И в год юбилея листаем, словно страницы летописи, годы ее истории — от становления начального музыкального образования в Екатеринбурге до наших дней.

Здание школы — тот самый «Домик на горе»

Музыкальное образование в Екатеринбурге берет начало в конце XIX века: в это время в городе открываются первые частные музыкальные классы. Всех желающих обучали игре на фортепиано, скрипке и основам теории музыки. К началу XX века занятия курировало Императорское Русское музыкальное общество, велось обучение уже по нескольким специальностям, а также сольфеджио, хоровому и сольному пению. Уроки проходили в здании Зала Маклецкого. А в 1916 году общество открыло Музыкальное училище, и классы вошли в его состав как младшее отделение.

После революции порой открывались музыкальные круж-

ки и группы, но, в связи с материальными трудностями, в итоге работать осталась только небольшая детская группа при музыкальном училище (позднее — техникуме). Однако неоднократно поднимался вопрос об открытии государственных музыкальных школ.

Постановление президиума Совета Уральского областного музыкального техникума появилось в 1925 году: «Учитывая большую потребность в музыкальном образовании в городе, считать необходимым поставить вопрос об организации в Свердловске окружной музыкальной школы I ступени».

И ЗАЗВУЧАЛА МУЗЫКА...

Мечтатель и энтузиаст Маркиан Петрович Фролов приехал в Свердловск в 1928 году. Композитор, пианист, окончивший Киевскую и Петербургскую консерватории, полный творческих планов, погрузился в культурную среду индустриального города. Его привлекала уникальная возможность развития музыкального образования на Урале. Создание музыкальной школы как первой, начальной профессиональной ступени, по мнению Маркиана Петровича, имело принципиальное значение.

Маркиан Петрович ФРОЛОВ

Он добился судьбоносного решения: «опытно-показательная музыкальная школа», выйдя из структуры техникума, стала самостоятельной единицей. Так в 1931 году в Свердловске появилась первая государственная музыкальная школа. Занятия велись и в классах консерватории, и на дому у педагогов. Наконец, в 1936-м школе выделили отдельное помещение на улице Клары Цеткин, на Вознесенской горке. Краснокирпичное здание земской школы с высокими потолками, украшенными лепниной, печками-голландками, красивым просторным залом с роялем на сцене на долгие годы стало домом для сотен учеников и учителя-

Ольга БЕРНАЦКАЯ

Выпуск 1953 года

лей. «Домик на горке» — так стали называть Первую музыкальную.

А первым директором Опытного-показательной музыкальной школы № 1 стала Ольга Андреевна Бернацкая. Она не имела музыкального образования, но именно служению музыке отдала 27 лет. Все эти годы она создавала условия для творчества педагогов и воспитанников. Бернацкая не только обладала организаторским талантом, она, как Фролов, была настоящим «романтиком-первооткрывателем» и подвижником. С первых лет в школе начали складываться удивительные традиции взаимоуважения и профессионализма. Ольга Андреевна сумела создать коллектив, в котором десятилетиями служили преподаватели. «Золотой педагогический фонд» того времени: А. Коцюба, М. Липина, М. Гребнева, С. Хоруженко, Г. Воронин. Ими были основаны исполнительские отделения, которые выпустили немало выдающихся музыкантов. В школе так же беззаветно трудились первый завуч Александра Антоновна Петренко и первый библиотекарь Л. Берс. Начиная с 1940-х годов открываются филиалы школы № 1 в Свердловске, создаются музыкальные школы в области. Но всегда Первая считалась лучшей!

Из книги воспоминаний:
«... Во сне вижу нашу музыкальную школу № 1 на горке... Для меня она была храмом музыки и культуры, создаваемой особенными, высоко духовными, переданными искусству людьми...»
Э. Сучкова (Сыромятникова), выпуск 1944 г.

И В ВОЙНУ ЗВУЧАЛА МУЗЫКА

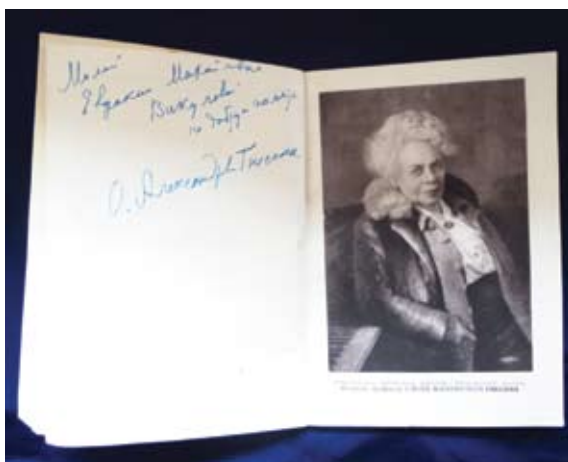
Маркиан Петрович Фролов свой невероятный организаторский талант направил не только на создание детской музыкальной школы. Во многом благодаря ему в Свердловске появились Уральская государственная консерватория, в которой был открыт класс композиции (1934 г.), Свердловская областная государ-

ственная филармония (1936 г). Фролов стал первым председателем Уральского отделения Союза композиторов, затем Свердловского отделения Союза композиторов СССР.

Известие о начале войны уральцы встретили стоически. В те годы на Урал было эвакуировано свыше 700 заводов и предприятий. В Свердловск эвакуированы известные артисты, талантливые музыканты и выдающиеся педагоги. А тем временем на фронт призывали всех, кто был годен к службе. Ушли и не вернулись педагоги «музыкалки» Алексей Спасоломский, Борис Глотов, Леонид Тышко, Борис Шишкин. Ушли и не вернулись выпускники школы Петр Ган, Петр Паркачев...

В годы войны

Автограф Ольги Гнесиной

Несмотря на трудности военного времени, государство старалось сохранить условия для учебы и развития детей. Преподаватели школы днем вели уроки, а вечерами вместе с учениками давали концерты для раненых бойцов. Но это тяжелое время стало не только порой испытаний, но и творческого подъема. Все педагоги имели возможность повысить исполнительский и преподавательский уровень на курсах у Ольги Фабиановны Гнесиной, Берты Соломоновны Маранц, Генриха Густавовича Нейгауза, Надежды Иосифовны Голубовской и других выдающихся музыкантов, волею судьбы оказавшихся в Свердловске. После войны в школу пришли

«ХОЧУ ИГРАТЬ НА ФОРТЕПИАНО, СКРИПКЕ, БАЯНЕ...»

Ребята, которые впервые приходили в Детскую музыкальную школу № 1 учиться, с замиранием сердца переступали порог «домика на горке». Им хотелось научиться играть и на фортепиано, и на скрипке, и на баяне, и на домре. А уж поступив в школу, на уроки буквально летели с инструментами и нотными папками, ведь их ждала встреча с музыкой и любимыми педагогами!

В первое десятилетие были сформированы три исполнительских отдела: фортепианный, струнно-смычковый и отдел народных инструментов. Позднее появилось отделение духовых и ударных инструментов.

«Семейная родословная школы» берет свои истоки с основания фортепианного отдела. Маркиан Петрович Фролов пригласил в новую школу пианистов-профессионалов, прекрасных преподавателей, таких как Липина, Хоруженко, Гребнева. Позже пришли преподавать Б. Воланская, В. Миронова, Б. Браславская. И уже их выпускники вернулись работать в родную школу. Так преемственность поколений продолжается и сегодня.

Не случайно среди известных российских композиторов — Маргарита Кесарева, Вадим Биберган и Людмила Лядова — выпускники и гордость фортепианного отдела. Вадим Давыдович Биберган с теплотой вспоминает школу, а его музыка входит в репертуар нынешних учеников. И каждый раз, приезжая в Екатеринбург, он обязательно находит время для творческой встречи!

Из книги воспоминаний:

*«...В 1947 году поступил в Первую музыкальную школу в класс Марианны Сергеевны Колосовой, которая была для меня не только учителем музыки, но и добрым советчиком и другом...»
В. Биберган, выпуск 1952 г.*

В. МИРОНОВА и ее класс

В. КОСТИНА с участниками оперы М. Парцхаладзе «Лесные чудеса»

Ровесник фортепианного отдела, отдел струнно-смычковых инструментов был основан талантливым скрипачом и увлеченным педагогом Георгием Яковлевичем Ворониным. Были созданы струнный оркестр и ансамбль, обучали игре на скрипке, альта и виолончели. Энергия и талант педагога передавались ученикам, и для многих из них музыка стала профессией. Воронин, пройдя войну, с орденом Красной звезды вернулся в школу, где проработал 40 лет.

Первую школу окончили дирижер Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко В. Горелик, артист Симфонического оркестра Свердловской филармонии М. Ауздайчер. Дина Мироновна Фадеева вернулась в школу преподавать в 1974 году. Среди ее выпускников — музыканты Уральского академического филармонического оркестра В. и А. Зинченко.

В год, когда Опытно-показательная музыкальная школа № 1 обрела свой дом, Афанасием Герасимовичем Ефимовым был открыт класс баяна. Ефимов давал не только умения и знания, он учил любить музыку. Игра на баяне, ансамблевое исполнительство и оркестровый класс для многих определили профессию. Вскоре после класса баяна появился класс домры, открыли его Б. Готов и В. Шишкин. Но им не суждено было вернуться с фронта... И только спустя почти 30 лет домра вновь зазвучала в стенах школы. Класс набрала Майя Михайловна Самородская. Ее уважали ученики и коллеги за высокий исполнительский уровень, педагогический талант, обаяние и артистизм. Позже на отделении открылись классы классической гитары и балалайки.

В. СТАНОВ и его класс

Имена А. Дармастука, художественного руководителя академического хора русской песни Российского Государственного телерадиоцентра, Л. Болковского, художественного руководителя оркестра «Баянисты Урала», А. Шабурова, художественного руководителя и главного дирижера Ростовского академического симфонического оркестра — известны всей стране, а ведь они выпускники нашего отделения народных инструментов!

С именем Василия Васильевича Станова связаны страницы летописи отделения духовых и ударных инструментов. Ученик Тимофея Докшицера, выпускник института имени Гнесиных, яркий исполнитель начал преподавать в школе в 1970 году в клас-

сах трубы и тромбона, немногим позже появились классы флейты, гобоя, кларнета, тубы, саксофона и ударных инструментов. Такая большая и дружная семья духовых инструментов появилась в стенах Первой. Конечно, не мог не появиться и духовой оркестр.

Видный выпускник отделения — В. Владимиров, тромбонист, джазовый музыкант, сейчас заведует отделением «Музыкальное искусство эстрады» Свердловского музыкального училища имени Чайковского.

БЕСЦЕННОЕ НАСЛЕДИЕ

Маркиан Петрович Фролов заложил основу всей «трехступенной системы» художественного образования на Урале.

Духовой оркестр ДМШ-1

Финал конкурса «Магия звука»

Школа — музучилище — консерватория. Не прекращал Фролов и писать музыку. Многие его камерные произведения прочно вошли в исполнительский репертуар учеников школы.

Маркиан Петрович ушел из жизни в 1944 году. Подвижность, чувство долга, смелость, воля, самоотдача, благородные цели и их достижение — вот те слагаемые, которые стали определяющими в его судьбе.

Не теряются связи школы с семьей Фроловых. Много личных вещей Маркиана Петровича передано в дар школе, здесь стоит рояль композитора. В 2011 году был создан Музей истории детского художественного образования Урала, где бережно хранятся исторические свиде-

тельства становления и развития детского музыкального образования. Руководит музеем Т. Учетова.

В год своего 85-летия Детская музыкальная школа № 1 представила новый проект: «Всероссийские Фроловские педагогические чтения. Наша история». Проводится конкурс «Юный композитор» имени Фролова. Наша школа имеет особенную, уникальную историю и с гордостью носит имя своего создателя Маркиана Петровича Фролова.

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА!

Желающих учиться в Детской музыкальной школе № 1 становилось все больше, открывались новые отделения, «домик на горке» становился тесен... Новые

страницы летописи пишутся уже в новом доме. В 1977 году школа переехала в здание на улице Малышева, 98.

В разные годы школой руководили директора Л. Рожновский, И. Серебряков, Н. Запорожец, Я. Колыганов, В. Волохов и завучи Б. Пейсель, А. Теуш, Е. Видулова, К. Кисляков, Т. Коган, Л. Суранова, И. Куценко, Л. Куцанова, В. Костина. И каждый из них вложил в общее дело частичку своего сердца, и каждый остался на страницах летописи Первой школы. Творческая связь поколений, живая передача опыта старейших педагогов молодой смене обеспечивает богатство традиций музыкальной школы. Когда-то все начиналось с нескольких классов, а сегодня в Детской музыкальной № 1 шесть отделений (специального и общего фортепиано, струнно-смычковых, народных, духовых и ударных инструментов, инструментов эстрадного оркестра, хорового пения, театральное отделение, отделение общеразвивающих программ и раннего эстетического развития) и 577 учеников. Возглавляет школу Наталия Андреевна Зворская. Чуткий руководитель и энтузиаст, она стремится к повышению качества музыкально-

Исполнение музыкальной сказки «Братец Лис и Братец Кролик» лауреата конкурса «Юный композитор» Г. НАРБУТОВА

Директор школы Наталия ЗВОРСКАЯ

Ученица школы Анна МЫШКИНА
(преподаватель Д. Зиганшина)

го образования, формированию высокого статуса учреждения. Вместе с ней активную работу по активизации инновационных процессов, совершенствованию материально-технической базы школы ведут ее заместители О. Маслова, В. Чепракова, Е. Нарбутова, Д. Якимов. Вопросы конкурсно-фестивальной деятельности курирует методист Н. Литвинова.

Отделением специального фортепиано руководят М. Ослонщикова и Ю. Лебедева. Его ученики принимают участие в конкурсах, являются обладателями Гран-при, лауреатами, дипломантами, например, это Ева Пелина, Мария Кох, Вера Рябкова. Руководители отделения струнно-смычковых инструментов — А. Поварницына и Д. Зиганшина. Под руководством Анны Александровны Поварницыной струнный оркестр и ансамбль скрипачей ДМШ № 1 стали лауреатами городского, областного, всероссийского и международного конкурсов. К. Оконь ведет класс баяна и аккордеона, а также руководит двумя отделениями — народных инструментов и общеразвивающих программ. Отделением духовых и ударных инструментов руководит Ю. Киприянова. Оркестр «Веселые саксофонисты» имеет звание лауреата многих

конкурсов. Своеобразие отделения эстрады и джаза, которым руководит заслуженная артистка РФ С. Боева, в многопрофильности. Его учащиеся и преподаватели регулярно принимают участие в школьных, районных, городских, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах и концертах. В школе всегда существовали два хора — младший и старший. А в 2012 году открылось отделение хорового пения. Им бессменно руководит Ю. Акулова. Дети любят хоровое пение, увлеченно работают на уроках и с удовольствием выступают на концертах. Хор «Эврика» — многократный лауреат международных, всероссийских и городских конкурсов. Недавно на отделении появился и эстрадный хор «Нарру» (руководитель С. Седунова), уже завоевавший немало наград. Более 70 спектаклей поставил музыкальный театр «Сказка». Основали его В. Костина и Ф. Пашнова. Только в Детской музыкальной школе № 1 есть театральное отделение. Нынче им руководит Е. Филатова. Неоднократно наши юные артисты с успехом гастролировали в Москве, на сцене Детского музыкального театра имени Н. Сац. История отделения общего фортепиано началась в 1943 году. Сегодня им руководят Н. Козлова и Н. Коростелева. Здесь ученики помимо основного инструмента осваивают фортепиано и всегда участвуют в концертах. Сольфеджио и музыкальная литература преподавались в школе с самого ее основания. Можно сказать, что теоретический отдел, как фортепианный и струнно-смычковый, является свидетелем времени. Без знания теории ни один музыкант не будет иметь успешного профессионального пути. Первыми преподавателями тео-

Тихон КИСЕЛЕВ, дважды лауреат
всероссийского конкурса «Дельфийские игры»

ретического цикла были И. Боллер и Н. Пузей. Их начинания продолжили новые поколения коллег. Творческий, неординарный подход отличает стиль преподавателей отделения, во главе которого С. Сатылаева, преподаватель сольфеджио и музыкальной литературы.

Первая «музыкалка» дала путевку в музыку более чем трем тысячам выпускников, многие из которых стали гордостью российской культуры. Доброй традицией, сложившейся за многие годы, стало возвращение в родную школу педагогами ее выпускников, получивших профессиональное образование. Коллектив Детской музыкальной школы № 1 имени М. П. Фролова так понимает и исполняет свою миссию: сохранять культуру и духовное наследие музыкального воспитания в современном образовательном пространстве, формировать творческую личность средствами искусства, открывать талантливой молодежи дорогу в будущее!

...Как и прежде, в музыкальную школу имени Фролова с радостью спешат на уроки ученики. А школа открывает им необъятный, прекрасный и пленяющий навсегда мир музыки!

В гармонии с миром

Так уже полвека живет Серовская детская художественная школа имени С.П. Кодолова. Этому заведению дополнительного образования исполнилось 50 лет. Нынешний учебный год для школы — особенный. И не только из-за значимой даты (да не одной: основателю школы Сергею Петровичу Кодолову в 2021-м исполнилось бы 95), но еще и потому, что школа вот уже второй год — в новом прекрасном здании. Хлопоты переезда остались позади, а вот осознание значимости этого события пришлось именно на теперешнее время, когда шла подготовка к юбилею.

«Художка» сегодня

ДОМ И ТОПОЛЬ

Новое здание это, конечно, замечательно, но, если говорить об истории школы, то вся ее основная биография (48 лет) прошла под крышей небольшого деревянного дома, у которого была своя уникальная судьба с более чем столетней историей. До художественной школы в нем размещалось самое первое учебное заведение молодого рабочего городка, носившего тогда имя Надеждинск.

Шло время, за окнами школы бурлили перестройки, сменялись власть и идеология. Но маленький островок в 234 квадратных метра (против нынешних двух с половиной тысяч!) с четырьмя кабинетами, которые служили и учебными классами, и местом хранения художественных принадлежностей, и выставочным пространством, словно упрямый корабль, удерживался на плаву,

по-прежнему держа курс в сторону высокого академического уровня изобразительного искусства.

Чуть больше трехсот детей в возрасте от 10 до 17 лет учились в три смены. К сожалению, из-за тесноты младшие школьники такой возможности не имели. При этом помещение не соот-

ветствовало санитарно-эпидемиологическим требованиям. Со временем здание изнашивалось, что тоже представляло большую проблему. Но удивительное дело... Кто хоть однажды переступал порог старой школы, где тут же обволакивало теплом и уютом, где скрип половиц, запахи красок, пропитавшие каждое бревнышко, свет, идущий от длинных окон, — не забудет те свои ощущения. Из такого дома не хотелось уходить... И всю эту особую атмосферу создавали жившие здесь (именно так, а не просто работавшие!) близкие по духу люди, владеющие тайной постижения прекрасного, печать которой так зримо и так явственно отличает тех, кому повезло учиться в этой школе.

И поэтому для сотен выпускников именно то старое здание

Коллектив преподавателей ДХШ

Основатель
художественной
школы
Сергей КОДОЛОВ

ассоциируется с радостями открытий, первыми сложностями познания мира, с первыми опытами чувствований и размышлений... Об этом доме сложены стихи, написаны картины. У Александра Верникова из первого выпуска школы, ставшего писателем, есть эссе-воспоминание о том времени ученичества, ассоциирующемся у него с двумя сильнейшими (художественными!) образами: Дом и Тополь.

«Художественная школа помещалась в старом, а для меня тогдашнего и вовсе старинном, большом одноэтажном деревянном доме. Дом был какой-то равносторонний, широкий и низкий, как бы расстился во все концы по земле, вжимаясь в нее. Завидеть его издали ребенку не было никакой возможности. Мне же, уставшему от ходьбы (я жил

в другой части города), было необходимо именно увидеть школу глазами, ухватиться, подтянуться на этом узрении; и я бы наверняка пал духом, повернулся бы вспять или разревелся посреди дороги, если бы не ориентир — в одной ограде с этим домом рос громадный тополь...»

ВСЕ ОТТЕНКИ ПРЕКРАСНОГО

В 1926 году, 95 лет назад, родился Сергей Петрович Кодолов, основатель и первый директор детской художественной школы города Серова. Родился в Серове, окончил Свердловское художественное училище в 1950 году, Нижнетагильский педагогический институт по специальности «учитель рисования и черчения» в 1976-м. Организатор городских выставок, оформитель спектаклей драматического театра имени Чехова. Кодолов приложил много усилий для организации в городе детской художественной школы. И добился ее открытия. С 1971 года он — ее директор. Умер в 1987 году.

За скупыми словами официальной справки городского архивного отдела — целая жизнь, эпоха в развитии художествен-

Выпускники 2019 года стали последними, уходившими из стен старого, но такого любимого здания...

ного творчества в уральском городе.

Так пусть о человеке, чье имя сейчас носит Серовская детская художественная школа, расскажут те, кто знал его лично, кто учился у Сергея Петровича, кто считал его отцом — по духу и по родству. И первым слово — дочерям, продолжательницам дела отца. Младшая, Наталья Сергеевна Якимова стала преподавателем, а старшая, Ольга Сергеевна Решетко — уже более тридцати лет на посту директора «отцовской» школы. Династию Кодоловых продолжает уже и внучка Елена, которая тоже, после учебы, стала (по традиции!) преподавать в родной школе.

— У нас дома хранится отцовский рисунок, на обратной стороне обложки журнала нарисована розочка и подписано его рукой: «С этого рисунка у меня началась любовь к рисованию». Он был тогда подростком, и первые его этюды и по цвету, и по композиции были, конечно, неумелые, — рассказывает **Наталья Сергеевна Якимова**. — Но удивляет то, как в голодное довоенное и послевоенное время, не говоря уже о годах войны, у мальчика возникла эта тяга к прекрасно-

Картина Сергея Кодолова

Преподаватель школы Геннадий МОРГАЧЕВ на пленэре

му... Думается, она зародилась еще тогда, когда он, мальчишка, прибежал к отцу во Дворец культуры металлургов, где тот работал плотником, изготавливал декорации к спектаклям и где царил особая творческая атмосфера. Потом в 1940 году, узнав об открытии изостудии во Дворце, тут же в нее записался... И это не могло не повлиять на его становление, так как, по его словам, он окунулся в особый мир, где встретил интересных увлеченных людей.

— Именно тогда, будучи подростком, папа понял, что, если хочешь чего-то добиться, нужно много работать и прежде всего — учиться. — Рассказ продолжает **Ольга Сергеевна Решетко**. — И можно сказать, что он учился всю жизнь. В 24 года стал студентом Свердловского художественного училища имени Шадра. Учился у таких великолепных педагогов как Жуков, Мелентьев, Голубчиков. В 45 лет решил поступить в Нижне-Тагильский пединститут, окончил художественно-графический факультет. Участвовал в различных выставках. Его творческое наследие — более сотни живописных полотен, написанных в Серо-

ве и его окрестностях, на Кубани, на Кавказе, в Крыму, на Черном море. В поисках своего пути он не стеснялся учиться у других, часто ездил на так называемые «творческие дачи». Писал быстро, на одном дыхании, стремясь остановить мгновение. Мазки — яркие, сочные, колоритные. Особенно на «южных» картинах... Но, если честно, мне ближе тональность его работ, написанных дома. Родные мотивы обычно лишены монументальности, а гамма чувств богаче и сложнее. Художнику дорога тихая жизнь его «героев»: осеннего куста в золотом наряде, старой лест-

ницы, зовущей подняться на вершину холма, проселочной дороги, теряющейся в лесу. А зимой ему хорошо удавалось передать сонный покой леса, плотный покров облаков, холодность чистого снега.

— Мне рассказывали, что, когда он учился в художественном училище в Свердловске, все ходили смотреть, как Серега Кодолов пишет, — в разговор вступает **Лариса Ивановна Моргачева**, его ученица, преподаватель школы с 40-летним стажем. — Когда мы отмечали 20-летие школы, приехали бывшие выпускники, выступал Алексей Бурлаков, очень талантливый художник. И он вспоминал, что в поселке Металлургов, где он жил, было много хулиганов... Но когда они с братом Иваном (тоже стал профессиональным художником) пришли в изостудию Кодолова, для них жизнь полностью поменялась: «Мы увидели искусство». В изостудии было немало талантливых ребят, их работы до сих пор сохранились, это наш золотой фонд, на них мы учим детей и сами учимся. Уровень преподавания был настолько высок, что ребята из простых

Здесь постигают тайны искусства...

рабочих семей поступали в художественные учебные заведения. А для такого уровня нужен очень грамотный педагог. И мы все прошли его школу. Он следил за жизнью своих учеников, знал, например, что меня воспитывает одна мама, и подарил мне коробку дорогих акварельных красок — эта коробка до сих пор хранится в нашей семье.

— Наша школа — первая ступень профессиональной подготовки, поэтому основное у нас — академическое направление на основе лучших традиций Российской академии художеств, — делится своими мыслями преподаватель школы **Геннадий Иванович Моргачев**. — Сергей Петрович считал академизм краеугольным камнем художественного образования и основой всякой творческой деятельности в сфере изобразительного искусства. Он сам был очень творческим человеком. Меня, когда пришел сюда после учебы, поразило то, как он успешно совмещает руководство коллективом и собственное творчество... Кодолов — один из тех художников, благодаря которым не иссякает в людях вера в добро и красоту. Живут такие люди скромно, верные своему долгу, творят без шума, естественно и просто. Цель их жизни — поделиться понятой ими красотой. В наше суетное время, когда в искусстве порой теряются традиция и духовность, жизнь и творчество Сергея Петровича Кодолова особенно дороги и значимы.

К ВЕРШИНАМ МАСТЕРСТВА

Сегодня Серовская детская художественная школа занимает самое красивое здание города — и это, несомненно, заслуга

Любимая школа нескольких поколений юных художников

всего педагогического коллектива, усилиями которого школа представляет собой значимое творческое явление. С прекрасной историей, с традициями, с крепкой академической базой, с новыми проектами и программами по эстетическому воспитанию и профориентации учащихся, с опытом работы, который изучают и перенимают коллеги из школ Свердловской области.

Сегодня это 2,5 тысячи квадратных метров с классами живописи, рисунка и композиции, скульптуры, компьютерной графики, истории искусств, гончарного производства и декора-

тивно-прикладного творчества. Строительство столь необходимого здания стало возможным благодаря реализации направления «Развитие человеческого капитала» программы губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева под общим названием «Пятилетка развития», где обозначена задача: дать возможность всем детям получать дополнительное образование.

В рамках национального проекта «Культура» школа получила необходимое для нового здания и организации учебного процесса оснащение. По словам Ольги

Юные художницы

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАСHEВ
с директором ДХШ Ольгой РЕШЕТКО на школьной выставке

Решетко, в 2021 году по федеральному проекту «Культурная среда» в Серовской детской художественной школе имени Кодолова пополнилась материально-техническая база. На всех этажах установлены современные выставочные стенды и системы галерейных подвесов, что позволяет грамотно организовывать выставочное пространство. В школу поступило самое современное оборудование — три интерактивных панели. Библиотечный фонд пополнился учебными пособиями. К началу учебного года поступили мольберты, этюдники, стеллажи для хранения рисунков, план-

шеты для мольбертов и ткацкие станки, операционная система для компьютеров. Впереди — благоустройство территории школы с зоной отдыха и подвижных игр, установка малых архитектурных форм, озеленение, устройство пешеходной зоны и парковки для автотранспорта.

Практически все мероприятия, проводимые в этом году школой, посвящены юбилею. Главный проект называется «К вершинам мастерства», он включает в себя проведение онлайн- и офлайн-выставок преподавателей и выпускников разных лет. На очереди выставки Марии Прониной, Александра Печори-

на, Ларисы и Геннадия Моргачевых, Натальи Пушкиной, Натальи Перонковой, Елены Баруткиной и многих других состоявшихся художников. А открыла череду экспозиций выставка работ выпускницы и преподавателя школы, члена Союза художников России Ирины Кочуровой-Жумабековой «Маленький человек с большими крыльями».

МАЛЕНЬКИЕ ЛЮДИ С БОЛЬШИМИ КРЫЛЬЯМИ

За полвека жизни школы из ее стен вышло около двух тысяч юных творцов. И пусть не все они стали профессиональными художниками, но для каждого встреча с «художкой», как ее, подомашнему любовно, называют ученики, не прошла даром. Они научились видеть мир острее, образнее, ярче, шире... Вот такая в Серове художественная школа, где работают талантливые увлеченные люди, с тихим достоинством земских учителей несут свет знаний, веру в незыблемость общечеловеческих ценностей и надежду на то, что (несмотря на любые невзгоды!) Красота спасет мир.

На открытии нового здания школы

Ирина Кочурова-Жумабекова. «Маленький человек с большими крыльями»

Столица аплодировала стоя

Однажды Игорь Стравинский сказал Джорджу Баланчину: «Ваша хореография — это попытка увидеть музыку». Баланчин парировал: «Скорее это ваша музыка — попытка услышать мой танец!». Этот двойной оксюморон лег в название фестиваля, который с 2004 года проводится Ассоциацией музыкальных театров России и собирает крупнейшие труппы со всей страны, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга, а также стран СНГ и ближайшего зарубежья. Президент названной ассоциации Георгий Исаакян осуществляет художественное руководство фестивалем. Театр балета «Щелкунчик» принял участие в шестом фестивале музыкальных театров России «Видеть музыку».

Он проходит в Москве с 12 сентября до 16 ноября. Екатеринбургский «Щелкунчик» впервые участвовал в столь престижном творческом состязании. Конкуренция высокая — свои спектакли, а их более 30, в столицу привезли театры со всей страны, от Иркутска до Калининграда. И это профессиональные коллективы с постоянной труппой, такие как Государственный театр оперы и балета Республики Коми, Ивановский музыкальный театр, Камерный музыкальный театр «Санкт-Петербург Опера», Башкирский и Самарский театры оперы и балета, Алтайский, Калининградский, Иркутский, Нижегородский (камерный) музыкальные театры, Санкт-Петербургский «Карамболь». Столичные мэтры тоже участвовали в этом масштабном смотре: Большой театр, «Новая Опера», «Геликон-опера», Детский музыкальный имени Наталии Сац, Московский театр оперетты, Детский театр эстрады. Мы для показа на фестивале выбрали балет «Маша и Медведи».

В один день, 24 октября, состоялись два показа этого балета (хореография Петра Базарона, музыка О. Респиги, Р. Щедрина, А. Глазунова). Спектакль — оригинальная трактовка сказки Льва Толстого — поднимает проблемы «трудного возраста»,

Сцена из спектакля «Маша и Медведи»

взаимоотношений подростка и родителей в современном мире. Любовно, талантливо, с добрым юмором спектакль советует молодым родителям, как научиться понимать своего «вредину», как вернуть его доверие. Балет «Маша и Медведи» уже завоевал симпатии екатеринбургских зрителей и был отмечен специальным дипломом жюри «За высокое исполнительское мастерство» Свердловского областного театрального фестиваля «Браво!». Теперь предстояло проверить спектакль на московском зрителе, увидеть свое творчество, свой художественный тренд в российском контексте. К московским гастролям готовились с особой ответственностью. Оргкомитет фестиваля подобрал

для выступления знаковую площадку — новую сцену Детского музыкального театра юного актера на Чистых прудах. Лучшего места не придумать: Екатеринбургский «Щелкунчик» и московский ДМТЮА — братья по крови, с похожими биографиями, с единой миссией. Созданный в 1988 году подвижником, артистом и режиссером Александром Федоровым, ДМТЮА, как и «Щелкунчик», живет, развивается под девизом: «Дети-актеры — детям-зрителям». Как и «Щелкунчик», московский театр воспитал немало звезд отечественных и зарубежных сцен. 30 лет жил и выступал в небольшом помещении на Малой Дмитровке. В 2020 году правительство Москвы построило ему новое здание.

Стильные интерьеры, прекрасный зрительный зал на 300 мест, учебные аудитории, классы для занятий и репетиций, новейшее техническое оборудование произвели впечатление. Сейчас в новом доме занимаются около 600 юных москвичей.

Гостеприимный театр создал все условия, чтобы екатеринбургские коллеги чувствовали себя, как дома. Хотя времени на подробную экскурсию по театру не было: урок, репетиция, грим, подготовка к спектаклю. И вот на часах 12.30. Занавес еще закрыт, сквозь него доносятся неровный шум зрительного зала, детские голоса, звонки, нетерпеливые аплодисменты. Но вот спектакль начался! Первый показ прошел с огромным успехом. Зрители аплодировали долго, слышались крики «Браво!». А через три часа — второй спектакль. Волновались, ждали критиков, представителей театральной общественности. Среди почетных гостей были директор фестиваля «Видеть музыку» Наталья Зыкова, известный музыкальный критик Александр Матусевич, театральный критик, главный редактор альманаха «Балтийские сезоны» Елена Алексеева, заместитель председателя Общественного совета при министерстве культуры РФ Александр Швейдель, редактор журнала «Студия Антре» Марина Баранова, наши друзья-коллеги: хореографы Анна Куликова и Анастасия Кадралева.

И второй показ — с большим успехом. Зрители и профессионалы оценили все режиссерские приемы, считали все смыслы, заложенные в спектакле. Подростки живо реагировали на отсылы к их лексике в оригинальных фразах-титрах «Это че, лес?», к кубическим майнкрафтовским

Директор театра балета «Щелкунчик» Елена ДАВЫДОВА и хореограф-постановщик Петр БАЗАРОВ

декорациям, малышей приво-дили в восторг совершенно реалистичные зайчики и Медведи, а взрослые смотрели глазами детей и вытирали слезы под ностальгический «медляк» на мелодию А-На. Зал аплодировал стоя, а эксперты не скрывали удивления: не ожидали увидеть в постановке регионального театра такую глубину и художественную убедительность. Как написал в своем обзоре Александр Матусевич: «Казалось бы — ну, что тут может быть нового и занимательного, русскую сказку знают все...? Вот тут-то и

случился настоящий сюрприз — о давно набившем оскомину можно, оказывается, рассказать интересно. И артистам из столицы Урала это, безусловно, удалось сделать». Известный критик оценил и интерактив через анимацию, когда на заднике появляются разноцветные надписи в молодежном стиле. Считал замысел: возможность посмотреть на себя и взаимоотношение с ребенком со стороны (критик признался, что увидел в Маше свою старшую дочку). «Совершенно точно, что это отнюдь не любительский уровень, а очень тонко и профессионально поставленный современный спектакль. Где говорящая, очень выразительная пластика (например, прекрасно подмечены и переданы характерные движения лесных жителей) сочетается с морально-этическим посылом, неоспоримое актерское мастерство — с умением работать с пространством и занимательно визуально его решать. А еще очень грамотный, логичный подбор музыкального материала, не просто иллюстрирующего действо, но находящегося с ним в прямом диалоге. А еще — отличный юмор, воплощенный средст-

Маша — Екатерина ГОРОДЕНКЕР, папа Медведь — Федор ЛАПТЕВ, мама Медведица — Дарья ЧЕМОДАНОВА, Медвежонок — Максим НЕВДАХА

вами высокого искусства — чего только стоит шуточный дивертисмент аппетитного варенья, когда девять девочек в платьях желто-оранжевых, красных и фиолетово-сиреневых пародируют классическое танцевальное шоу, изображая соблазнительное варенье трех сортов».

Даже такая деталь, как программка, не осталась не отмеченной критиками: «Помимо юмористического изложения сюжета — мягкие, неназидательные советы детям и родителям в конце буклетика, тут же всамделишная инструкция о том, как надо себя вести в лесу, если вдруг потерялся (безвредные правила от «Лиза Алерт»). И от программки, и от того, что видишь на сцене, веет теплотой и добротой, светом, позитивом — в наше непонятное время это очень кстати», — так завершил Александр Могилевский свою рецензию в газете «Музыкальный клондайк».

О несомненном успехе спектакля, его эмоциональном воздействии написала и доцент кафедры Института изящных искусств Московского педагогического

Наши столичные зрители

ческого государственного университета Елена Савина. «Действительно, молодые танцоры будто видели музыку — декодировали набор мелодических фраз, интонационно-ритмических оборотов и тембральных музыкальных красок. И эта расшифровка средствами хореографического искусства была очень понятной и абсолютно убедительной. Но главное достояние театра — талантливые дети-артисты! Продолжительность спектакля всего 60 минут, а впечатлений «море»!».

Море впечатлений, конечно же, было и у самих наших ребят. Москва. Гастроли. Время сжимается до предела: каждое мгновение, каждая подробность кажутся важными и значительными. Прилет, расселение в отеле, новое театральное пространство, где предстояло прожить день, равный году, волнение перед закрытым занавесом: как примет зритель, а затем счастливое полуобморочное спокойствие перед стоя аплодирующим залом и — как награда — вечерняя прогулка по центру Москвы. Это останется с ними на всю жизнь.

Р.С. Назовем наших «героев» этих успешных гастролей. Постановку осуществил Петр Базарон, хореография Сабины Алиевой и Татьяны Токаревских, сценография Ольги Меньшиковой, свет Валентина Бакояна. В главных партиях-ролях на московском показе выступили Екатерина Городенкер (Маша), Ангелина Захарова (Мама), Никита Гордеев (Папа), Федор Лаптев (Медведь), Дарья Чемоданова (Медведица), Максим Невдаха (Медвежонок).

Все вместе — на память о московских гастролях

Сезон второй — полет нормальный!

Проект «Открытая филармония» продолжает завоевывать сердца слушателей — юных и взрослых, тех, кто любит музыку и предпочитает получать новые знания. Проект реализуется в Свердловской филармонии уже второй сезон, постепенно обрстая новыми форматами. Сейчас, благодаря «Открытой филармонии», аудитория всех возрастов, постоянные слушатели и те, кто пока еще слушателями не являются, могут найти для себя что-то интересное. И не только в музыке.

На занятиях в «Музыкальных мастерских» ребята могут рассмотреть инструменты, разобрать их, попробовать поиграть

«Открытая филармония» стартовала в 2020-м, не самом удачном для новых проектов, году. До пандемии успели опробовать экскурсионный формат и экскурсионный проект для школьников, после чего образовалась вынужденная пауза. С новыми силами, в уже новых реалиях «Открытая филармония» заработала в 2021 году. Первой ласточкой стали интерактивные занятия для детей в «Музыкальных мастерских». Воркшопы адресованы ребятам четырех-шести лет и их родителям. Здесь, в дружной компании и обстановке, располагающей к новым открытиям, происходит исследование

музыки и музыкальных инструментов. Послушать, потрогать, рассмотреть, разобрать, попробовать поиграть — в доступе настоя-

На занятиях в «Музыкальных мастерских» дети могут делать с инструментами все, что хотят, даже поиграть как игрушками

щие музыкальные инструменты. Где еще можно дотронуться до струн арфы или заглянуть внутрь контрабаса? Разобрать на части фагот или растянуть меха баяна? Сейчас воркшопы пошли уже на второй сезон, первый завершился экскурсией в симфонический оркестр, где ребята смогли увидеть изученные инструменты «в деле» — на репетиции.

Дошкольники стали первыми ласточками проекта. После неформальную филармонию увидели десятиклассники — «Филармонический урок» поддерживали администрация города Екатеринбурга и министерство культуры Свердловской области. В рамках проекта учащиеся десятых классов общеобразовательных школ, а также детских школ искусств посещают филармонию в течение концертного сезона. Здесь их ждет экскурсия, в том числе и по тем местам, куда вход слушателям обычно заказан, — на сцену, в аппаратную виртуального концертного зала, в репетиционный зал. Ребята общаются с музыкантами и получают возможность поиграть на музыкальных инструментах. Заключительной же частью урока становится посещение концерта. С одной стороны, немного грустно: для многих десятиклас-

сников это первое посещение филармонии. С другой стороны — вселяет надежду, что этот поход станет первым шагом на пути к большой музыке.

«Концерт не всегда и не всем подходит для первого соприкосновения с академической музыкой, — рассказывает Александра Шакирьянова, руководитель департамента просветительских проектов и образовательных программ Свердловской филармонии. — Нужны «околоконцертные» формы, которые помогут первый раз найти дорогу в филармонию, открыть двери в концертный зал. А уже после того, как знакомство состоялось — побывать на концерте. Особенно это важно для молодежной аудитории. Мы используем интерактивные, вовлекающие формы, которые дают слушателям новые эмоции, новый опыт. Идея в том, чтобы каждый мог найти здесь что-то интересное для себя, связанное с академической музыкой, а потом уже захотел прийти на концерт».

Проект «Открытая филармония» появился как результат изучения опыта крупнейших европейских концертных залов, где просветительская работа стала неотъемлемой частью деятельности. Например, в Парижской филармонии в течение года проводится 4300 ателье (аналоги воркшопов для детей и взрослых), совершается 500 визитов в музей, проводится 200 лекций, 60 творческих встреч. Эти форматы работают и в Свердловской филармонии — так здесь готовятся к появлению нового концертного зала.

«Мы изучили опыт крупнейших европейских концертных организаций, которые работают, как культурные кластеры, — рассказал директор Свердловской

Лекция в Свердловской филармонии

филармонии Александр Колотурский. — Если новый филармонический комплекс будет построен так, как было представлено в концепции, — это уже должна быть другая филармония. Под словом «Открытая» мы понимаем деятельность, которая гораздо шире той, которую мы сейчас ведем. Новый стандарт «открытости» филармонии — это широкая просветительская деятельность, организованная вокруг концертной».

В сезоне 2021/2022 в рамках проекта «Открытая филармония» стартовали «Вузовские недели». Для студентов высших учебных заведений были разработаны специальные концертные программы. Произведения подобраны так, что слушатели, даже ни разу не бывавшие в

филармоническом зале, узнают знакомые мелодии. Это популярная классика, саундтреки голливудских фильмов. На концертах больше внимания уделяется интерактиву, студенты получают возможность фотографироваться прямо в зале во время selfy-time, задать вопрос дирижеру и получить на него ответ (и даже приз!). Первыми оценили формат студенты и преподаватели Уральского федерального и Уральского аграрного университетов, побывав на концертах Уральского молодежного симфонического оркестра под управлением Алексея Богорада.

Участники проекта поделились впечатлениями: «Поначалу казалось, что все это не по-настоящему, будто просто музыку включили. Но потом прочувст-

На экскурсиях в симфонический оркестр гости филармонии могут принять участие в исполнении музыки и подирижировать оркестром

На концертах для студентов маэстро меняет дирижерскую палочку на микрофон. Чтобы ответить на вопросы публики. Дирижер Алексей БОГОРАД и ведущая концерта Ангелина КОДОЛОВА

вовал, услышал, местами даже душу захватывало!». «Мне понравилось это нововведение, когда не только играет музыка, но идет рассказ. Было интересно». «От сегодняшнего концерта я в восторге! Впервые слышу оркестр и вообще вижу его впервые». «Музыка здесь не сравнится с тем, что у нас играет в наушниках. Это было великолепно! Мурашки по всему телу».

Маэстро Алексей Богорад поддержал идею знакомства студентов с классической музыкой: «Познакомиться с классикой никогда не поздно. Наша святая миссия и обязанность — такого человека увлечь, поэтому каждый наш концерт и даже любая нота, которую артист извлекает во время выступления,

исполнены с желанием, чтобы вы пришли еще и еще раз, чтобы музыка вас заинтересовала».

Заинтересовывают слушателей и экскурсии, сейчас существуют два их формата. На экскурсии по филармонии знакомят с историей здания, его тайнами, закулисьем и раскрывают секреты филармонической «кухни». Экскурсия в оркестр показывает гостям репетиционный процесс. Гости вблизи наблюдают за работой музыкантов и дирижера, могут оценить, как по-разному звучит музыка из зала и «изнутри» оркестра. А счастливицы даже могут поучаствовать в исполнении и поддирижировать оркестром.

Проект «Открытая филармония» уже поддержало рос-

На «Вузовских неделях» зал филармонии заполняют студенты

сийское профессиональное сообщество — проблемы доступности академической музыки для новых слушателей являются актуальными и в других городах. «В последнее десятилетие Свердловская филармония стала одним из лидеров в российском филармоническом мире, — прокомментировал идею проекта генеральный директор Московской государственной академической филармонии, президент Союза концертных организаций России Алексей Шалашов. — На мой взгляд, стратегия, которую выбрали свердловчане, является единственно верной. Человек хотя бы один раз должен переступить порог филармонического зала, попробовать, чтобы остаться там или не остаться, но сделать этот выбор».

Казалось бы, «Открытой филармонии» уже все возрасты покорны. Но всегда есть, куда двигаться дальше — в 2022 году Свердловская филармония планирует запустить еще одно направление — воркшопы для взрослой аудитории.

В 2021 году Свердловская филармония стала победителем конкурса «Общее дело» благотворительной программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина, в рамках которого и реализует лекционные форматы.

Инициаторы проекта понимают, что результаты «Открытой филармонии» быстро не увидеть, здесь важно долгосрочное действие. С одной стороны — ответ на запрос общества. С другой — формирование интеллектуальной, просвещенной молодежной среды, нового зрителя, культурного будущего города и региона.

С широко закрытыми глазами

Двумя яркими постановками открыла свой 31-ый сезон танцевальная компания «ТанцТеатр» — «Трио» и «Лабиринты». И снова у публики — восхищение отточенной работой хореографов и постановщиков, изысканностью подбора музыкального материала, воспитанностью тел танцовщиков. О чем ведется разговор со зрителем на этот раз? Что видит человек, вступающий в диалог с предложенным контекстом? Падает ли он в отражение бытия или остается в реальности «с широко закрытыми глазами»? Вопросы мы задали художественному руководителю «ТанцТеатра» Олегу ПЕТРОВУ.

— Олег Алексеевич, прошлый сезон стал для многих творческих коллективов испытанием на прочность. Сложности, связанные с массой ограничений, заставили театры по-новому взглянуть на свой вектор развития. Как прошел сезон круглой даты — 30-й — для «ТанцТеатра»? Удалось ли реализовать все задуманное, ведь было много планов?

— Несмотря на тяжелое время, случилось много поездок, и даже за рубеж. Так что год был довольно насыщенным для нас. Что же касается планов, то сорвался лишь один проект, который мы предполагали осуществить с хореографом и сценографом Жилем Шамбером, — именно по причине запрета въезда в страну. Но мы не оставляем надежды поставить этот спектакль будущей весной.

— Что за проект?

— «Сумрак тайны» на музыку Густава Малера.

— Интересно, что даже в названиях ваших постановок всегда есть возможность для по-

Художественный руководитель «ТанцТеатра» Олег ПЕТРОВ

ружения в некую ирреальность существования, в зеркальное отражение действительности...

— Верно, у нас нет чего-то совершенно и точно определенного, видимого. Например, премьера нового сезона носит имя «Лабиринты», спектакль, который мы собираемся показать публике к 150-летию со дня рождения Дягилева, будет называться «Мираж». И имена наших

постановок, и их суть — некое отражение бытия, сон, морок. Все то, что ухватить очень сложно. Хочется смотреть такие сны долго, затем анализировать. Кроме того, есть желание оставаться подольше в грезах, переставая охать и ахать от происходящего в сегодняшнем дне. Хотя бы на время спектакля отрешиться от дум и разговоров о том, как тяжело сейчас жить, потому что это не продуктивно и разрушительно. Нужно устремлять свой взор в будущее, через познание себя, своего содержания. Именно такую возможность дарит танец. И тем, кто танцует, и тем, кто в роли зрителя. Такова моя позиция, как художественного руководителя.

— Одна из постановок, которыми «ТанцТеатр» открыл свой 31-й сезон, тоже есть некий мираж? Речь о «Трио» Кристины Ассид?

— «Трио» и «Лабиринты» — особенные истории, рассказанные на разных языках, по-разному и о разном. Но — да, обе они некий сон. Что касается «Трио», то Кристина, безусловно, строила повествование на своем опыте, своих эмоциях, воспоминаниях. Это отражение дня сегодняшнего, но без утяжеления бытом.

ВПЕЧАТЛЕНИЕ АВТОРА КАК ЗРИТЕЛЯ. Основная линия, которую прочертила Кристина Ассид, — сложность взаимоотношений между людьми, хрупкость и непостоянство связей, невозможность доверять тому, кто рядом и миру вокруг. Постоянно подавляемое желание не быть в одиночестве. Перманентный страх испытать ужас потери. Этот спектакль — зеркальное отражение действительности. Сегодня мы живем, склоняясь к мимолетным соприкосновениям с людьми, не открываясь им, не отдаваясь общению без остат-

ка. Почему так происходит? Потому что есть пугающая действительность, которая в одно мгновение может отнять у тебя все, что ты любишь. Танцуя «Трио», артисты «ТанцТеатра» показывают, сколь хрупок мир, как легко можно потерять все за одну секунду. Может быть, стоит перестать бояться глубины, стоит сделать иную ставку — любить и быть любимым? Ведь страх потери, как ни парадоксально, должен заставлять людей быть более человеческими, оставаться живыми.

— Олег Алексеевич, вы упомянули «Лабиринты». Ведь этот спектакль — синергия с потрясающим танцевальным санкт-петербургским постановщиком Эрнестом Нургали. Тандем, который вы мечтали осуществить.

— В итоге все получилось даже лучше, чем я желал и предполагал. С огромной осторожностью отношусь к российским хореографам, работающим в технике современного танца. Да, есть интересные балетмейстеры неоклассических форм. В частности, в прошлом году мы сделали спектакль «Адюльт» в постановке Ильи Живого. Но с contemporary dance все намного сложнее. И дело не в том, что я привередлив, страдаю снобизмом по отношению к отечественным мастерам, или не доверяю им. Просто не вижу той самой возможной синергии для нас. Но Нургали — нечаянная радость, находка для нашего театра. Я увидел Эрнеста в финале международного фестиваля Context Дианы Вишневой. То была невероятной красоты постановка, в которой хореограф рассказывал о себе и пережитом. Меня поразила смелость контекста, удивила хореография. Ничего подоб-

«Трио» в постановке Кристин Ассид

ного до этого момента не видел в наших краях. Позже связался с Нургали. Он сразу согласился с нами работать. Потрясающе, что все сложности мирского, быт во время работы он оставлял за дверью студии. Перед труппой был юноша с красивыми глазами и подвижным телом, постоянно стремящимся вверх. Он репетировал помногу и подолгу и, казалось, никогда в нем не было усталости. Мы были просто влюблены в него.

— В спектакле очень чувствуется эта любовь к постановщику, к материалу. И все в «Лабиринтах» создано так, что есть ощущение полета, взлета в воздух.

— Верно! Потому что таков сам хореограф. Его ощущение бытия. В спектакле нет четко очерченного сюжета, каждый зритель увидит то, что дано рассмотреть только ему.

ВПЕЧАТЛЕНИЕ АВТОРА КАК ЗРИТЕЛЯ. Эрнест Нургали говорит с публикой на своем, ни на что не похожем, но очень понятном языке. Как если бы не случи-

лось Вавилонского столпотворения и люди не перестали бы друг друга понимать. Хореограф филигранно расставляет акценты и паузы в повествовании. Он упорядочивает, координирует, соединяет мысли в разборчивый текст танца. В сознании будто всплывает подстрочник, поясняющий происходящее на сцене. Очевидной становится главная мысль постановки — сложность, запутанность человеческих отношений. Наш жизненный путь есть лабиринт. Лабиринт, сложенный из людей. Мы ищем, натываемся, убегаем, возвращаемся к начальной точке, снова ищем. Найти выход из лабиринта означает для каждого обрести свою точку опоры, своего человека. Удивительно гармонично хореография спектакля вписана в барочную музыку Генри Перселла, словно рождена она была не в XVII столетии, а в веке нынешнем.

— Будут ли еще у «ТанцТеатра» работы с Нургали?

— Обязательно! Эрнест поставит для нас в будущем марте спектакль, о котором я уже упомянул, «Мираж», посвященный Сергею Дягилеву. Спектакль о Дягилеве и его окружении, но без Дягилева и без «дягилевского». Спектакль о Венеции, которую безумно любил импресарио. Будет звучать музыка Баха, Моцарта, Бетховена, Прокофьева, Вагнера. Но не стану открывать все карты. Скажу лишь, что весь январь Эрнест будет репетировать с тремя танцовщиками и тремя танцовщицами нашей труппы.

— Значит, в марте нас ожидает премьера!

— Не только премьера. Планирую в феврале-марте провести целый цикл событий, в частности, круглый стол, который

мы назовем «Выбор Дягилева». Участие в этой встрече примут прекрасные искусствоведы, культурологи, критики, театроведы. Очень надеюсь, что мы получим грант и сможем реализовать все задуманное. Кроме того, есть желание организовать выставку, посвященную Дягилеву. Но не будем забегать вперед. Время покажет.

— **Олег Алексеевич, есть ведь еще очень важное: совсем недавно увидела свет ваша книга «На стороне танца».**

— Как сказал один мой московский коллега: техника будет идти вперед и делать чудеса, но книга останется навсегда. Выход этой книги, как выход книги для любого пишущего человека, для меня очень важен. Издать ее я хотел еще к своему 70-летию. Но получилось реализовать задуманное только сейчас. Я этому очень рад. Если у меня появляется идея, и я работаю над достаточно большим материалом, то делаю это, прежде всего для того, чтобы разобраться окончательно в предмете. И мне пока-

залось, что в книге удалось ответить на вопросы, которые были поставлены. Этот сугубо теоретический материал, размышления, которые я предполагаю использовать в своей театральной практике.

Очень грустно, что публикация была омрачена уходом из жизни моего учителя Елизаветы Яковлевны Суриц. Мы были знакомы полвека. Мне в жизни очень везло на замечательных людей, а это ведь и есть самая основная ценность нашего существования. И, конечно, присутствие в моей жизни Елизаветы Яковлевны — большая удача.

— **Кому, кроме «узких» специалистов, было бы полезно прочесть книгу?**

— У меня всегда, вольно или не вольно, есть видение своего читателя. Мне кажется, прежде всего, это люди, которые любят искусство, искусство танца, классического балета. Это люди, которым не столь важны суждения, сколь важен путь, который ты проходишь к этим суждениям, процесс их рождения. Так что

книга адресована и моим коллегам, и размышляющему зрителю.

ВПЕЧАТЛЕНИЕ АВТОРА КАК ЧИТАТЕЛЯ. *Безусловно, книга Олега Петрова «На стороне танца» достойна дегустации внимательным читателем. Ее не получится прочесть по диагонали. Здесь есть, на чем остановиться, над чем подумать, к чему вернуться. В ней размышления, пожалуй, требующие порой рефлексии. Необходимый компонент взаимодействия с исследованием — усилие мысли, такое же обязательное, как при соприкосновении с театром в целом. И, безусловно, анализ. Ведь критика — это, прежде всего, анализ.*

— **В завершение нашего разговора хочу вернуться к сегодняшнему дню «ТанцТеатра».**

— Возможно, не все знают, что мы являемся одним из двух екатеринбургских филиалов Инновационного культурного центра (второй — областной фильмофонд), который располагается в Первоуральске. И точно совершенно, все хорошее, что есть сегодня в «ТанцТеатре», происходит благодаря генеральному директору ИКЦ Николаю Викторовичу Михайлову. Невероятно важно, что человек, управляющий культурной «точкой», понимает ценность театра, умеет держать свое слово. Практически все мои идеи одобряются и воплощаются в жизнь. А ведь «ТанцТеатр», как и любой другой, не может зарабатывать много денег, но достаточно затратен. Ну, и еще одна новость: в 31-й сезон наш коллектив входит под руководством нового директора театра Игоря Валиева, с которым мне очень комфортно работать и на которого я возлагаю большие надежды.

Сцена из спектакля «Лабиринты»

Ода для «трио»

В Свердловской музкомедии — дата за датой! Значимые творческие и жизненные, они, по традиции, становятся поводом для интервью. Сегодня «допросу» подверглись трое.

Заслуженная артистка РФ Элла Прийменко, празднующая 45-летие служения родному театральному дому. Четверть века играющий на нашей сцене, впервые в карьере номинированный на «Золотую Маску» заслуженный артист РФ Николай Капленко. Актриса Светлана Бережная, отмечающая прекрасный жизненный юбилей, в цифру которого никто все равно не верит, потому что выглядит она всегда на восемнадцать! Всем троим в качестве эксперимента были заданы одни и те же вопросы (их 10 — круглое число). Но ответы, конечно, даны разные и крайне любопытные...

Светлана БЕРЕЖНАЯ в роли Эбби («Знойные мамочки», 2020)

ИТАК, 10 ВОПРОСОВ ТРЕМ АКТЕРАМ

1. Кого бы вы назвали своим главным учителем?
2. Почему решили стать актрисой (актером)?
3. Какой совет вы бы дали сами себе в начале карьеры?
4. Самое яркое творческое впечатление в жизни?
5. Ваше главное актерское «достояние»?
6. Что делать, если «не идет» роль?
7. Что больше всего цените в партнерах?
8. Чего вы ждете от режиссера-постановщика?
9. Самая свежая роль и впечатления от нее?
10. Что привлекает в профессии сегодня, через много лет после старта карьеры?

СВЕТЛАНА БЕРЕЖНАЯ: «ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ ВО ВСЕХ ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯХ»

1. — Конечно, Кирилл Савельевича Стрежнева. Это мастер курса, на котором я училась. Это человек, который открыл мне дорогу в театр, научил ремеслу. Те слова, которые он говорил нам во время учебы, отзываются в душе по сей день. Я очень благодарна ему за мою судьбу, за сыгранные роли, за доверие. Очень люблю наш театр — я ему предана и служу верой и правдой.

2. — Это мечта с детства. Я росла плясуньей, певуньей, кривляться перед зеркалом было моим любимым занятием. Наверное, многие девочки хотят быть актрисами, но зачастую мечта не сбывается. А я — счастливый человек: осуществила мечту! И как бы ни складывалась жизнь, что бы ни происходило, я всегда понимала, ради чего я живу, что дает мне силы: это театр, публика, выход на сцену. Это моя магия. Я искренне считаю, что в жизни сделала самое главное — исполнила мечту детства и реализовалась в профессии.

3. — Я не люблю давать советы, и самой себе их не давала. Вся моя жизнь, со всеми трудностями, с плюсами и минусами, ошибками и набитыми «шишками» — это мой опыт, моя судьба, и я бы ничего не стала менять, и никаких советов. Это мой путь — и другого не будет. Что прожито, то прожито, что-то еще ждет впереди. И все нужно суметь встретить достойно. Я счастлива, я люблю жизнь во всех ее проявлениях.

4. — Что касается профессиональных впечатлений — могу отметить работу с Алексеем Франдетти в мюзикле «Бернарда Альба». Я испытала немало ярких эмоций, а сама постановка получилась очень необычной. Хотелось бы больше таких актерских впечатлений! А по другую сторону рамп я — благодарный зритель: во всем стараюсь видеть позитивные моменты и совсем не люблю критиковать. Если «зацепило» — я уже благодарна. Именно в зрительном зале понимаю, что мы не зря служим театру — мы оставляем в сердцах людей капельку себя, своей жиз-

ни, своей любви. Это дорогого стоит.

5. — Несмотря на то, что я — человек не очень уверенный, всегда твердо знала, что во мне есть что-то такое, чего нет больше ни у кого. И эта мысль поддерживала во мне силы. Вот почему-то убеждена, что во мне есть некая «изюминка». Я никогда никому не завидовала, не пыталась пробить себе дорогу локтями. Иду по жизни с улыбкой на лице — в этом мое достояние.

6. — Работать, работать и снова работать! Ни одна роль не рождается с легкостью — не бывает такого, не верю! Да, случается по-разному: роли, рассчитанные на твою органику, даются легче, а над образами «на сопротивление» нужно особенно потрудиться. Но каждый раз это похоже на рождение ребенка — надо выносить, выстрадать. Это потерянные килограммы, бессонные ночи, сомнения, нервы, эмоциональные качели, неуверенность в себе. Я человек сомневающийся. Причем, в юности видишь меньше полутонов, а сейчас я далеко не всегда уверена, правильно ли, так ли... А когда роль уже

Светлана БЕРЕЖНАЯ в роли Аделины («Чёрт и дева», 1999)

«сделана», и спектакль вышел на сцену, играется все равно каждый раз по-разному. Находятся новые интонации, новые ощущения. Да и мы сами набираемся жизненного опыта, меняемся — и то, что мы играли десять или двадцать лет назад, сегодня ощущается и исполняется по-другому.

7. — Когда личные взаимоотношения не переносятся на сцену. А еще не могу не отметить наших дорогих мужчин-артистов — как они умеют «играть любовь». Ты каждый раз веришь,

что тебя по-настоящему любят — и это чудесно!

8. — Жду роль! Жду, надеюсь и верю. Хочется увлечься работой, гореть, раскрыться, сыграть то, чего раньше не играла, найти в себе новые грани. Хочется высказаться — и быть услышанной. К сожалению, в нашем деле выбор не наш — если режиссер не видит тебя в роли, с этим ничего не поделаешь. Но мне грех жаловаться. Я очень рада, что у меня есть работа, что были роли, которые создавались именно для меня. Только всегда хочется еще. Ведь артист живет лишь тогда, когда работает. Но таковы издержки профессии. Мы зависимы. Не только от тех, кто назначает на роль, но и от сцены, от публики, от адреналина...

9. — Эбби в «Знойных мамочках» — очень благодарна постановщику — актеру-режиссеру Игорю Ладейщикову за то, что он доверил мне эту работу. Это его дипломный спектакль — и я считаю, что все получилось! Игорь, его супруга Мария Виненкова в роли вокального руководителя, вся постановочная команда — очень одаренные люди! Как получилась Эбби — не мне судить, но точно могу сказать, что набрала колоссальный опыт! Это была роль именно «на сопротивление», я искала характер. Партнеров по спектаклю я просто обожаю! Пусть «Мамочки» живут долго. И надеюсь, что это не последняя работа Игоря на нашей сцене. Он талантлив — а талантливым людям нужно много работать!

10. — Люди идут в театр за живыми эмоциями артистов. Спектакль закончится — а его интонации останутся в сердцах, в памяти зрителей. Книжки, кино, выставки — это прекрасно, но живая энергетика есть

Светлана БЕРЕЖНАЯ в роли Юлии («Белая гвардия», 2012)

только в театре. Это завораживает... Миссия артистов нашего жанра — обрадовать, позволить людям отдохнуть. Смех, красота и любовь продлевают жизнь. А еще меня всегда привлекает необъяснимая магия нашей профессии. Без сцены я словно неживая — будто жизнь вдруг останавливается. А стоит прийти в родной театр и сыграть спектакль — «моторчик» заводится, и ты живешь! У меня все есть — семья, двое детей, бытовые заботы, но без сцены исчезает что-то очень важное. Поэтому хочется как можно дольше быть нужной театру. Работать, работать и снова работать!

**НИКОЛАЙ КАПЛЕНКО:
«МНЕ ПОВЕЗЛО —
Я ВСЕ МОГУ!»**

1. — Если говорить о театре, то, конечно, Кирилл Савельевич Стрежнев — мой главный учитель. Я ведь пришел в труппу после консерватории, где в актерском мастерстве — всегда пробелы и отставание. Я все постигал в театре — под его руководством.

2. — В детстве я мечтал стать клоуном. А потом проснулось влечение к музыке. Сначала

Николай КАПЛЕНКО в спектакле
«Багдадский вор»

учился в музыкальных школах — на чем только ни играл! Потом окончил горно-металлургический техникум — там, само собой, выступал в самодеятельности. И петь начал именно там! К тому времени у меня как раз поломался голос — красивый дискант пропал, но появился неплохой тенор. В армии я тоже собрал свой ансамбль — ни на день музыки не бросал. Вернувшись из армии, пошел в училище Чайковского на эстрадное отделение, где отучился всего год. Начал серьезно заниматься вокалом с Николаем Дмитриевичем Копыловым (он потом в Петербург в Михайловский театр уехал), и он мне заявил: «Бросай эстраду! У тебя же настоящий тенор!». И через год меня взяли в консерваторию, а после ее окончания позвали в Москву, в новый театр Юрия Шерлинга «Школа музыкального искусства». Там ставили мюзиклы, а я понятия не имел, что это такое! К тому же, нужна была крепкая пластическая подготовка, ведь руководитель был балетмейстером. В общем, скоро я уехал в Ульяновск, и уже туда позвонил Стрежнев и позвал меня в Свердловскую музкомедию. Он, оказывается, видел меня на госэкзамене в консерватории — я пел «Риголетто», а Кирилл Савельевич был председателем комиссии. Так я и оказался в 1989 году в Свердловской музкомедии.

3. — Я поначалу жалел, что не остался в Москве. Но сейчас я бы сказал тому Коле, чтобы он ни в чем не сомневался — все он сделал правильно! Разве что, можно было в театр чуть пораньше прийти, прямо на четвертом курсе...

4. — Когда мы с «Декабристами» и «Эвитой» ездили в Москву, выдался свободный вечер, и я смотрел в Большом «Лебединое

Николай КАПЛЕНКО в роли Тито Мерелли («Одолжите тенора», 2021)

озеро», прямо со сцены, возле пульта помрежа. Я вообще-то не любитель классического балета, но тут был в потрясении! Такой красоты так близко я не видел никогда! Балетные звезды, потрясающе красивы — на расстоянии вытянутой руки! Голливуд рядом не стоял!

5. — Я совершенно не ограничен жанровыми рамками. Некоторые мои коллеги вынуждены соответствовать своим амплуа, а мне повезло — я все могу!

6. — Спросить умного человека. Вот не получалась у меня

Николай КАПЛЕНКО в роли Магальди («Эвита», 2018)

роль Потемкина — и я спросил художника Павла Каплевича. Что он мне посоветовал — не скажу, но сработало! С Кириллом Савельевичем Стрежневым именно так роль и выстраиваешь! Если задашь правильный вопрос, он найдет буквально пару точных слов — и все моментально встанет на свои места.

7. — Люблю, чтобы слушали и слышали. Бывает, с одним партнером работаем — и с полуслова друг друга понимаем, все с искрой. А с другим исполнителем в том же спектакле — как сквозь стену пробиваешься. А ведь роли только вместе можно создать. И каждый раз мы отвечаем и за свой образ, и за образ партнера. Это очень важно.

8. — Хорошей постановки, естественно! А если говорить о постановочном процессе, то мне нравится, когда ко мне прислушиваются и доверяют моей актерской интуиции. Например, в этом плане мне удобно с Филиппом Разенковым: он внимательно выслушает — и позволит все, что не выбивается из задачи.

9. — Самое яркое из нового — Тито Мерелли в «Одолжите тенора». Стать таким, как он, было моей студенческой мечтой! Как любой консерваторский студент, я грезил об опере. Но когда я, уже опытный артист, «столкнулся» с Тито Мерелли, меня прежде всего привлекла его человечность, его совершенно не пародийный характер. Он ведь и звезду-то из себя строит только на публике. Когда надо. А вообще он — живой человек, темпераментный. Номинация на «Золотую Маску» за роль Тито — это, конечно, приятно. В день объявления номинантов мне первыми позвонили дирижер и режиссер спектакля: два Антона — Ледовский и Музыкантский. А потом уже и весь

театр поздравлял — и меня, и коллег-номинантов, за которых я очень рад!

10. — Становится интереснее жить! Жизнь ведь скучновато-однообразна. А нырнешь в другой век, окунешься в новый образ — и будто оказываешься в другой реальности! Не со всеми спектаклями такое случается, но чаще всего именно профессия делает мою жизнь ярче.

ЭЛЛА ПРИЙМЕНКО: «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО СЕРДЦА...»

1. — Конечно, жизнь. Только жизнь учит нас всему.

2. — Все решил случай. Я отправилась в Днепропетровск поступать на актерский факультет — и выяснилось, что его закрыли! Но оставили факультет режиссерский — я поступила туда. После окончания учебы меня отправили по распределению в районный центр Орехово, в Дом культуры. Там мне самой пришлось собирать «труппу», чтобы поставить дипломный спектакль. Объявила о намерении ставить «Наталку Полтавку». И у нас получилось! Спектакль вышел, я играла Наталку, а все

Элла ПРИЙМЕНКО в роли Милитины («Царица и велосипед», 1984)

другие роли исполняли те самые самодеятельные артисты, которых я собрала по всему городку. А вскоре меня неожиданно позвали в Запорожский театр. Начальник нашего Дома культуры был назначен в тот театр заместителем директора. И когда понадобилась актриса для спектакля «Требуется героиня», он позвал меня прослушаться. Я спела — и меня взяли! Сразу назначили Викой в «Требуется героиня», а потом дали и другие роли. И вдруг однажды в гостях у подруги я знакомлюсь с девушкой из Свердловской музкомедии, одного из лучших театров страны. И подруга возьми да спроси: «Вам в Свердловске такая девочка не нужна?». Гостья рассказала обо мне Владимиру Акимовичу Курочкину. Меня попросили прислать фотографию, а затем пришла телеграмма из театра — звали прослушать

Элла ПРИЙМЕНКО в роли Черил («Знойные мамочки», 2020)

ся! К моменту прослушивания в зале собрались и Владимир Акимович, и главный дирижер Петр Иванович Горбунов, и артисты — Энгель с Энгель-Утиной, Сытник и Виноградова... Рассказала о себе, спела и станцевала Пепиту, исполнила еще одну арию. А потом меня позвали в кабинет директора и объявили, что я принята. И я приехала к началу сезона — как сейчас помню: 11 октября. А ведь все решил случай! Не встретить у подружки ту девушку, не работала бы в Свердловской музкомедии...

3. — В мюзикле «Одолжите тенора» наш Коля Капленко в роли знаменитого артиста учит петь скромного и нерешительного суфлера. И его герой — а Коля потрясающе убедителен в этом образе! — говорит тому парню, Макс: «Верь в себя! Будь собой!». Оставаться самой собой и в себя верить. Если бы я дала себе совет, то только такой.

4. — Их было так много! Все не перечислить...

5. — Я помню, что мы, артисты, призваны нести свет и помогать людям. Своими страстями или искренней любовью на сцене. В сегодняшней «загнанной»

жизни некогда останавливаться. А театр дает зрителям такую возможность, за этим к нам и приходят. Остановиться, что-то переосмыслить, просто порадоваться...

6. — А они у меня никогда «не идут»! И только после десятого-пятнадцатого показа спектакля я начинаю понимать роль и чувствовать, получается или нет. Поэтому, когда «не идет роль» — надо ждать! Неважно, если не получится к премьере. Получится — но попозже!

7. — Партнер должен быть другом на сцене. Это тот, кто подставит плечо, если ты ошибся. На сцене случаются казусы, даже у самых талантливых актеров. И хороший партнер в подобной ситуации тут же поддержит, поможет и сделает это так, что зритель не заметит. А, выйдя с тобой со сцены, не начнет скандалить и упрекать, а просто обнимет и успокоит. И я такая же — если кто-то споткнулся, всегда поддержу.

8. — Роли! Пусть даже маленькой. Ведь с хорошим постановщиком интересно не только самой работать — интересно наблюдать, как он мыслит, как

говорит, как у него светится или гаснет взгляд. Если постановщик талантлив, просто присутствовать на его репетициях — огромное удовольствие.

9. — Черил в «Знойных мамочках». На мой взгляд, до сих пор не получается так, как мне бы хотелось, но спектакль я очень люблю. От всего сердца благодарна Маше Виненковой и Игорю Ладейщикову за такой подарок старшему поколению. Доказали всей командой, что мы — не отработанный материал, и на сцене можем быть не менее интересны, чем молодежь. Я с восхищением смотрела на своих коллег — Валерия Фадиева, Ивана Филоненко, Галю Петрову. Я им аплодирую! А как талантливо работали Игорь и Маша! Представляю, как им было сложно, ведь дома совсем еще маленькие детки. Но они оба всегда «горели» и заражали своим настроением всех. Маша учила с нами музыкальные номера, сама подбирала музыку, сняла великолепный фильм для спектакля. Игорь был режиссером очень требовательным, иногда даже жестким — но это лишь потому, что он неравнодушен! Он добивался от нас правды существования. Думаю, они с Машей — творцы с большим будущим.

10. — «В театр не поступают. В него попадают, как в тюрьму. Или под колеса поезда», — так сказала актриса, героиня Инны Чуриковой в фильме Говорухина «Благословите женщину». Лучше не скажешь. Так и есть! Казалось бы, ролей новых нет, в репертуаре осталось всего несколько моих спектаклей. Но я все равно боюсь, что скажут: «Пора уходить». А ведь «в театр... попадают, как под колеса поезда». И «из театра» — тоже...

Элла ПРИЙМЕНКО в роли Мариш Хосефы («Бернарда Альба», 2016)

Вера Хабарова: хозяйка спектакля

Зритель усаживается поудобнее и — чудо начинается: гаснет свет в зале, к оркестровому пульта является дирижер, взмывает тяжелый бархатный занавес... Сцена спектакля сменяется сценой, волшебным образом в нужный момент приходят в движение огромные декорации... Все внимание, любовь и восхищение публики достается артистам, их голоса, пластика, эмоции оценят по достоинству овациями и букетами поклонники. Почести достанутся режиссеру, дирижеру, хореографу, художникам... А когда погаснут софиты, прежде, чем покинуть сцену, все участники спектакля улыбкой, жестом, словом обязательно поблагодарят помрежа. Помощник режиссера — а в театральном словаре «помреж» — фигура ключевая, хотя знают об этом лишь посвященные. Это его командам подчиняется всё и вся во время спектакля. Его ошибка стоит дорого, а отличная работа — залог успеха.

Вере Хабаровой было всего 23, когда Владимир Акимович Курочкин в 1982 году доверил ей пульт помощника режиссера, капитанский мостик сцены. Случай нестандартный: как правило, на эту работу попадали знающие театральную кухню изнутри бывшие танцовщицы, вышедшие на балетную пенсию. А тут совсем девчонка. Весь театальный опыт — волонтерство с девятого класса школы и год работы осветителем. Справится ли?..

Елена Ивановна Суворова, помреж со стажем, преподала азы профессии. Объяснила, что делать можно и необходимо, а что — ни под каким видом. Урок один из первых: всегда честно признавать свою вину. «Всякое бывает, — говорила Елена Ивановна, — например, промахнешься с командой «занавес». Иди сразу к дирижеру и винись. А там увидишь, что будет...». И Вера шла. А главный дирижер Петр Ивано-

Вера ХАБАРОВА у пульта

вич Горбунов, хотя и посмотрит строго, но всего-то и скажет: «Ты поняла? Да? Все хорошо!». И ни одного обидного слова.

Первый раз провести спектакль самостоятельно — страшно! Кругами ходила у пульта, пока решилась нажать кнопку и произнести в трансляцию на весь театр: «Добрый день, товарищи! До начала спектакля 15 минут». В спектакле как раз занят был Семен Фёдорович Духовный. Подошел после оконча-

ния, обронил: «Молодец, но над дикцией работай. Букву «с» надо бы поправить»...

С тех пор минуло четыре десятилетия. Больше половины жизни помощник режиссера Свердловского академического театра музыкальной комедии Вера Владимировна Хабарова в буквальном смысле провела на сцене. И если бы закулисные подвиги отмечались звездами на погонах, до фельдмаршала дослужилась бы точно. Чего только не случалось за эти годы! Рассказы «бывалого» помрежа — заслушаешься! — настоящая театральная летопись...

О ПРОФЕССИИ

— В конце девяностых умерла моя коллега, помощник режиссера Тамара Федоровна Пальцева. И остались спектакли, которые вела только она. Это сейчас можно видео посмотреть, и, имея под рукой пьесу, быстро войти в спектакль. А тогда записей не было. Дать помрежу репетиции — это не реально. Большие, непростые спектакли — «Жиротле-Жиротля», «Ночь в Венеции», «В джазе только девушки», «Оливер!» — пришлось работать «с ходу». И не стеснялась, спрашивала всех, от кого зависела моя ра-

Программа, подписанная Верой Хабаровой Владимиром Курочкиным

бота. Тогда еще раз убедилась: у нас в театре равнодушные люди. Никто никогда не откажет в помощи. Так что справилась. А потом эти спектакли стали родными.

В 2017 году из театра ушла помреж Антонина Беляева, и на два месяца, пока не пришел Сергей Багаев, я осталась одна со всем репертуаром. В «наследство» достались очень хорошие спектакли: «Екатерина Великая», «Яма», «Бернарда Альба». Их я видела, но никогда не работала. И опять мне помогли те, кто был занят в этих постановках. А теперь я веду «Екатерину», очень редко подглядывая в пьесу. Музыка уже «вошла» в меня, все стало понятным. Как понятным стало и то, что в профессии мне все по плечу. Бояться не надо — вот что самое главное. Теперь мы работаем на Основной сцене с Сергеем Багаевым вдвоем. Он иногда еще выходит на сцену как артист балета, но основная его работа у пульта. Конечно, пока он принимал спектакли, приходилось быть рядом, а сейчас Сергей — хороший помреж. Например, он намного спокойнее меня. Какие бы эмоции ни бушевали внутри, внешне всегда само спокойствие. И это правильно!

О ТОВАРИЩАХ И ГОСПОДАХ

— Когда я начинала работать, была служебная фраза: «Добрый день, товарищи!». Однажды, это еще до перестройки было (!), ко мне подошел Георгий Михайлович Энгель и сказал: «Вера, ну, что так серо? Может, дамы и господа?». «Хорошо, Георгий Михайлович, попробуем», — ответила я. Так в нашем театре товарищи стали господами...

О ПИСТОЛЕТАХ

В театре без выстрелов никак. Годы в семидесятые прошлого века стартовый пистолет перед спектаклем выдавали актеру, и по ходу действия он стрелял прямо на сцене. Но однажды произошел несчастный случай: жевело во время выстрела отскочило, улетело в зал и попало в зрителя. Слава Богу, задело только по касательной. После этого Энгель (а он был из «цирковых» и отвечал у нас за технику безопасности) подписал распоряжение: пистолет стреляет только за кулисами.

И вот на одном из спектаклей (дело было на гастролях в Кишиневе) такой стартовый пистолет лежал у меня в кармане юбки. В момент, когда надо было стрелять, он застрял, времени на раздумья не оставалось, пришлось стрелять, не вынимая пистолета. Хорошо, что юбка была широкой, и во время выстрела пострадал только карман. В результате был сделан вывод: к выстрелу, да и к любому действию, готовиться заранее.

О СВИТЕ КАРДИНАЛА И СОЛДАТСКОМ МУНДИРЕ

— В Виннице, во время гастролей, машинисты сцены вдруг отказались во время спектакля «Конец света» выходить на сцену и вывозить на тележке Кардинала. Мол, они устали, да и не обязаны... Это потом уже режиссер, Кирилл Савельевич Стрежнев, поручил вывозить тележку артистам из кардинальской свиты. Но

на тот момент это делали монтировщики, которые сказали: не пойдем! Что делать? Я прошу девушку-декоратора помочь, мы переодеваемся в костюмы свиты и выкатываем Кардинала на сцену. Безвыходных ситуаций не бывает! Просто нужно уметь найти решение...

А мундирчик солдатский, который я до сих пор с удовольствием ношу как рабочую «форму», появился у меня вот как. Ставили спектакль «О бедном гусаре...». Чтобы не кричать через всю сцену машинному цеху команды — а там от них очень много зависело — мне пошили специально солдатскую форму, и я выходила вместе с солдатами на сцену и командовала перестановками. Получается, этот костюмчик со мной уже 34 года....

О НЕШТАТНОМ

— Самое страшное мое воспоминание — это когда «летающая тарелка» перевернулась в «Багдадском воре». Она подвешена была на двух штанкетах, которые поднимались и опускались синхронно. Один штанкет отказал, а второй продолжил двигаться вниз. «Тарелка» повисла вертикально, довольно высоко. А на ней артист находится, между прочим! Что делать? Тот случай, когда единственный выход — закрыть занавес...

Во время спектакля «О бедном гусаре...» исполнителю роли Бубликова Юрию Александровичу Чернову стало плохо, пришлось

Программа, подписанная Верой Хабаровой Кириллом Стрежневым

вызывать «скорую». И мы отменили второй акт. Объявили зрителям, объяснили причину, предложили сдать билеты. Но никто не сдал...

О КРАСОТЕ

— Когда Кирилл Савельевич Стрежнев поздравляет меня с очередной премьерой — всегда говорит: «Извини, легкой жизни я тебе и дальше не обещаю». А я думаю: и не надо! От трудных спектаклей больше всего удовлетворения. Я не люблю, когда вся работа помрежа — открыть и закрыть занавес. Скучно!

В «Декабристах» за окнами все время шел потрясающий крупный снег. И спектакль получился очень красивым. И сложным, как я люблю. Когда огромные «дворцовые» стены начинают расходиться, сцена приходит в движение — замирает все внутри! Или в «Моцарте VS Сальери», например: одновременно поднимается что-то, вращается круг, едет огромный станок — это просто ликование! А в одном из новых спектаклей — «Сильва» — только ради одной сцены во втором акте «выстраивается» пространство дома родителей Эдвины: огромная фулка (передвижная платформа) отъезжает назад, другая, не меньшая, разворачивается — это так красиво!!! Вот в такие моменты обязательно надо сказать спасибо ребятам-машинистам, которые работают слаженно и точно! Ну, и спасибо рациям: с ними подавать команды всем участникам сценических перестановок легче стало намного...

О ЛЮБВИ И РЕЖИССЕРАХ

— Театр — вообще такое место, где все только по любви делается. Это не про любимчиков,

Сцена из спектакля «Декабристы» (Рылеев — Евгений ЕЛПАШЕВ)

а про театр на всю жизнь. На сцене, когда я только начинала, были великие Вики, Емельянова, Энгель-Утина, да много кто! Шли спектакли «Черный Дракон», «Дарю тебе любовь»... Помню, однажды заболели одновременно и Алиса Виноградова, и Галина Петрова, которые в те годы играли в «Драконе» Анжелику. А Нина Александровна Энгель-Утина эту роль уже оставила. Отменять спектакль было нельзя. Мы встретились за кулисами, и Нина Александровна спрашивает: «Вера, ты видела меня в этом спектакле?». Я говорю: «Нет!». А она мне: «Все! Я сегодня работаю спектакль. Для тебя!»...

А с режиссерами мне вообще всегда везло. Первые годы я много работала с приглашенными — и это было интересно! И с Владимиром Акимовичем Курочкиным поработать довелось. А потом главным режиссером стал Кирилл Савельевич Стрежнев. Он научил меня многому, и работает с ним всегда по-особенному. Например, он единственный может спектакль поставить в репзале «в табуретках», без реальной выгородки или станка. Сколько раз такое было — и потом на сцене в декорациях ни разу никто не заблудился! Многие режиссеры приезжают сразу с готовым списком

мебели и реквизита, а Кирилл Савельевич всегда по ходу что-то придумывает интересное. И просит: найди, принеси, сделай... Это такой творческий «заговор». Становишься соучастником! Вот на «Багдадском воре» при появлении одного персонажа нужен был особый спецэффект. И мы делали, по сути, домашние химические опыты. В латунной чаше поджигался сухой спирт. Заготавливался порошок канифоли. Перед выходом актрисы мы бросали этот порошок на горящий спирт, и она появлялась с горящей чашей. Потом еще горсточку добавляла туда — это было очень эффектно!

За 40 лет много чего было. Было и трудно, были и слезы... Однажды на репетиции что-то не получалось, и я разревелась. Кирилл Савельевич подошел ко мне и сказал: «Пока ты не успокоишься, мы не начнем. Давай успокаивайся. Все получится»... Он вообще говорит так: «Я сделал спектакль и сдал его — теперь хозяйка ты. Даже если я приду на сцену и буду тебе мешать, ты имеешь право меня выставить». Правда, такого никогда не было... И еще одного не было — я ни разу в жизни не пожалела о своем выборе, никогда даже мысли не возникало расстаться с МОИМ театром.

Фея Динь-Динь (Алеся МААС) и Королева фей (Мария ВИКУЛИНА)

Открыть окно для Питера Пэна

Остров Гдетотам оказался где-то здесь. Убежище утраченного нами волшебства. Неважно его «географическое» местонахождение в книгах Джеймса Барри, и название не так уж важно: в одной повести он далекий Neverland, а в этой — источник всего Птичий остров в заповедном лондонском уголке. Он найден, «окно» открыто — в премьере Екатеринбургского ТЮЗа «Питер Пэн в Кенгсингтонском саду».

Э тот «Питер Пэн» — самое начало. Продолжение его жизни-приключения с детьми семейства Дарлинг, с его лучшими друзьями — девочкой Венди и феей Динь-Динь, с врагами — пиратами и крокодилом, многие читали в детстве, видели, может быть, фильмы. Да и тем, кто не читал и не видел, он тоже знаком. Питер Пэн стал такой же литературной знаменитостью, как Алиса, Винни-Пух, Карлсон. Ему даже памятник поставили в том самом лондонском Кенсингтонском саду и «клонировали» потом его, бронзового, в разных странах.

Мальчик, не захотевший взрослеть, — вот и все, что о нем действительно все знают. Откуда он родом и чей, почему так упрямо сопротивляется взрослению, что

им потеряно и что обретено — всемирная известность как будто «сняла» эти вопросы, заменив подробности привычным умилением: «Ах, что за прелесть — вечный ребенок!..» Какие мо-

гут быть вопросы к волшебству, к сказке? А они на самом деле есть, и спектакль Романа Федори с его командой — сценографом Даниилом Ахмедовым, композитором Евгенией Терехи-

Белые птички — нерожденные дети

ной, художником по свету Тарсом Михалевским, хореографом Татьяной Багановой, артистами ТЮЗа и театра «Провинциальные танцы» — погружает нас в чудесный и драматичный поиск ответов. В мистерию чувственного осмысления событий, случившихся с Питером Пэном, нечаянно или по его хотению. Так было, так происходит «и так будет продолжаться, пока дети веселы, бесхитростны и бессердечны».

Джеймс Мэтью Барри, которому принадлежат эти заковыченные слова о «бессердечности», написал не только повести о своем вечном мальчишке, но и пьесу. В Екатеринбургском ТЮЗе выбрали для постановки собственную драматургию, созданную Романом Ильиным и Ярославой Пулинович, со стихами Дарьи Верясовой, с «хором»-рассказчиком — квартетом поющих и повествующих (Дарья Большакова, Елена Стражникова, Данил Кондратенко и Сергей Тиморин). Авторы обратились здесь к мотивам романа, где в нескольких главах впервые появляется Питер Пэн, — «Белая птичка».

Эти белые птички — не рожденные еще дети — летят над сценой к женщинам в белых платьях. Белыми бумажными корабликами плывут желания будущих мам к самому секретному месту Кенсингтонского сада, куда человеку не добраться никак. К Птичьему острову, к ворону Соломону — здесь он в образе огромной, мрачноватой, очень впечатляющей и манящей таинственностью птицы-куклы. Каждая мама желает для себя удивительного прекрасного ребенка, по собственным представлениям о прекрасном и удивительном. Только одна не заходит в восторге предвку-

Это у нее родится Питер Пэн — Мама (Ольга МЕДВЕДЕВА)

шения, она словно предчувствует непростую судьбу такого желанного, вымоленного материнства, — это мать Питера Пэна (Ольга Медведева). Уже гуляют по аллеям чудесного сада белые дамы с белыми колясками, а она,

поглаживая округлившийся живот, еще вглядывается тревожно в непредсказуемое будущее — свое и своего мальчика.

Лохматому рыжему мальчишке с ангельскими крыльями (в своем первом сценическом

Дрозды встречают его, как чужака, вернувшегося на Птичий остров

Питер Пэн (Сергей МОЛОЧКОВ) в дроздином гнезде

Золотая пыльца — дар фей

появлении Питер Пэн — кукла, оживленная актерами) тесно в домике материнской любви без прежних полетных чудес. А крылья-то зачем тогда? Он уверен, что улетев туда, где было так волшебнo, сможет вернуться к маме. Летать и возвращать-

ся. Милое окно так приветливо распахнуто. Но с возвращением и туда, и обратно не получилось. Мудрый Соломон объяснит обескураженному «невозвращенцу», что он теперь ни то ни се, «серединка-наполовинку». С жестоким открытием Питер

Забавы в саду. Венди (Мария МОРОЗОВА)

Пэн не может смириться. Сергей Молочков в этой роли всей своей пластикой, то по-птичьему размашистой, полетной, то изломанной упрямством, терзаниями и дерзаниями, проживает в финальный солнечный день путь героя к зарешеченному окну, где уже другой мальчик у мамы, где его перестали ждать.

Птичий остров оказался для него тоже не дублером Эдема, а скорее лимбом — первым кругом ада, где, по Данте, обитают некрещенные дети. Как чужака встречают его черные дрозды, готовые заклевать. Свет чудес переменился на пугающую темноту неизвестности. А вокруг — в Кенсингтонском саду под завораживающую музыку бродят и танцуют по аллеям ожившие легендарные персонажи сада, чинно гуляют с колясками мамы, высоко над ними торгует своим веселым товаром летящая продавщица воздушных шаров, и продолжают беззаботные, порой недобрые, детские игры. Девочка Венди (Мария Морозова) — такая «правильная» викторианская барышня в шляпке и с длинными косичками — отбивается от несносных мальчишек. А задира-ветер вольно шалит с их красными воздушными змеями, вырывает из рук. И вот змей уже стал парусом над Питером Пэном в его прекрасном и рискованном плавании.

Страна фей и эльфов в кельтских сказках, принимая новичка-человека, гарантирует ему молодость и бессмертие, пока он здесь. Время замедляется, а в мире людей летит, и тот, кто сумел вернуться сюда, ничего и никого не узнает — нечего и некого узнавать. Так же призрачно и счастье «вечного детства». У шотландца Барри тоже имеются феи и эльфы. В «цветущих» радостных сце-

Ворон Соломон с Питером Пэном

нах спектакля Динь-Динь (Алеся Маас) и Королева фей (Мария Викулина) опекают мальчика-пришельца. Он нашел средство сказочно пленить сказочных существ. Всего-то — тростниковая дудочка и открывшийся дар музыканта. Благодарность за тростниковые песенки, за талант — золотая пыльца с крылышек фей, которая поможет возвращению к маме. Поистине волшебное зрелище, когда отчаявшегося Питера Пэна эта пыльца делает на мгновение счастливым.

Детское желание вырваться из домашнего «кокона», убежать и самый страшный детский страх — потеряться — парадоксально уживаются вместе. Этим пронизан спектакль «Питер Пэн». Дети летают во сне, растут. Взрослые, когда им кажется, что вернулась способность полетать во сне, просыпаются от кошмара падения. Убежать и не потеряться. Питер Пэн попробовал в своем мире и нашел единственный выход в мире людей. Родное окно навсегда закрыто, но открыто окно у Венди.

Вот сколько бываю на утренниках в театре, столько и не люблю юных зрителей, пришедших на спектакль «всем классом», каким бы милым и воспи-

танным ни был каждый из них вне этого культпохода. Шумят, что естественно. Выпендриваются друг перед другом, что тоже понятно. В полный голос вопрошают: «А чего это он? А она зачем туда пошла?» и пинают спинку твоего кресла, как делают это в самолете...

Вот сколько прихожу на утренники, столько и люблю этого «коллективного зрителя», когда он вдруг замолкает, замирает, забыв про компанию сверстников, про все на свете, и смотрит, и видит спектакль. Так бывает не всегда. Но так все и было на премьере «Питера Пэна» (12+) буквально со второй минуты действия. «Народу нравится!» —

аргумент в пользу какого-нибудь спектакля несостоятелен, если он — единственный. Сейчас — другое.

Художественная магия «Питера Пэна» прошла волнами по всему тюзовскому залу. Это — спектакль, умеющий летать. Заставляющий вспомнить, что мы все когда-то умели, что феи не умерли от нашего в них неверия. Остров Гдетотам, как его ни назови, оказался где-то здесь. Остров для потерявшихся детей и остров для взрослых, которые смирились с неизбежностью потерь, когда тебя не ждут, но сам ты в ожидании.

Сейчас малыш Питер улетит...

Начало спектакля

Когда выгорает душа...

Каменск-Уральская «Драма Номер Три» открыла новый сезон тремя событиями. Первое, конечно, — премьера «Утиная охота» по пьесе советского классика Александра Вампилова. Второе — в Мраморном зале устроена персональная выставка фотографа, с которым театр сотрудничал более 13 лет. И третье — перед входом в большой зрительный зал повесили колокол, который подарил театру местный колокольных дел мастер Николай Пятков. Теперь звонки на первом и последнем спектаклях сезона будут колокольные.

«Утиная охота» — сложная и даже загадочная пьеса Вампилова. Ее он называл лучшей в своем творчестве. Это я узнала из учебника советской литературы, который купила лет через десять после окончания филфака. А то, что пьеса — шедевр, точно поняла недавно, посмотрев спектакль «Драмы Номер Три», поставленный режиссером Свердловского драмтеатра Дмитрием Зиминым. Накануне премьеры мы с Дмитрием беседовали, мне было интересно, почему именно «Утиная...», ведь с момента ее написания прошло уже больше 60 лет. На что Зимин ответил, что не только его потянуло к этой пьесе: многие театры страны, большие и маленькие, сейчас обратились именно к ней. Что-то в ней притягивает современных

режиссеров. Вампилов не только гений драматургии, он очень тонкий психолог. Сейчас во всех средствах массовой информации говорят о таком явлении, как выгорание, связанное с пандемией.

Возможно, «выгорание» — и есть то самое связующее звено между пьесой и современностью.

Выгорание души. Это явление открыто лет сто назад. Сейчас о нем говорят, как об одном из

Сцена из спектакля

следствий коронавирусных ограничений. Человек теряет способность быть счастливым. Теряет интерес к работе, к друзьям, никого не любит, боится. Это так похоже на состояние Виктора Зилова, главного героя «Утиной охоты». В советской критике даже существовало такое понятие — «зиловщина»: ничего не хочу, никого не люблю, не хочу общаться. А главное, что окружающие никак не могут понять, что в своих истериках этот персонаж из последних сил пытается скрыть «едва живые» углы своей истлевающей души.

Человек может справиться с любыми трудностями, если они явные: смело пойдет в бой с врагом, если надо, будет самоотверженно давать отпор силам стихии, спасать людей, бороться за любимых, отстаивать свои интересы. Но перед все длящейся рутинной и неизвестностью он пасует. Именно в этом, неявном, противоборстве и выгорает душа.

Весь спектакль от начала и до конца на сцене льет дождь. Это сентябрь — вот-вот откроется сезон охоты. Виктор ждет, когда установится хорошая погода и можно будет поехать и заняться любимым досугом. Но... страшная сила — этот злой ливень. А знаете ли вы, что такое утиная охота? Почему Зилкову так необходимо попасть на нее? Да потому, что нужно вырваться из рутины, взглянуть на ясное небо, вдохнуть вольного воздуха, стать, наконец, самим собой, не притворяться и ни под кого не подстраиваться, не быть никому ничем обязанным... хотя бы ненадолго.

Знаю это наверняка, потому что сталкивалась с утиной охотой еще в юности, но, как сейчас понимаю, не с той стороны. Тог-

Инга МАТИС (Галина) и Максим ЦЫГАНКОВ (Зилов)

да нам часто приносили домой болотные трофеи в виде диких уток. Мама из вежливости готовила чирков, подстреленных друзьями брата, но ни я, ни сами эти друзья к ним не прикасались: уж такой «аромат» шел от них... Прелести этого занятия не понимала.

Но настоящий кайф, настоящую радость и незабываемое удовольствие я почувствовала совсем недавно, буквально перед всемирными ограничительными мерами, побывав вместе с профессором Рябицевым (советский и российский орнитолог, доктор биологических наук,

профессор, художник-анималист) на Зеленом болоте. На самом же деле это оказалось озеро чистой воды, а такого синего неба я не видела нигде. И все это рядом с Каменском-Уральским. Но самое главное, что на этой нашей охоте не пострадала ни одна утка, потому что «стреляли» мы с Вадимом Константиновичем из... мощных биноклей. Я не знаю, как вам передать это ощущение свежести нетронутой природы, утреннего и закатного солнца, в общем всего, что можно вдохнуть полной душой на зорьке. Так вот за этим-то восторгом, на мой взгляд, и пытается вы-

Дмитрий АНДРЕЕВ (Саяпин) и Максим ЦЫГАНКОВ (Зилов)

Покаяние. Максим ЦЫГАНКОВ (Зилов)
и Татьяна ИШМАТОВА (Ирина)

рваться Виктор Зилов (Максим Цыганков). Эти нескончаемые осенние дожди, неизменные серые декорации в виде «съехавшей» шиферной крыши, — все это и есть рутина, которую так надрывно пытается превозмочь герой пьесы. Серый фон — это еще и как холст для зарисовок попыток преодоления, вплоть до суицидной: сцена за сценой они составляют причудливый пазл выгорающей души. Эти зарисовки показывают все ее, души,

язвы и кровоподтеки. Вот отношения с женщинами. Жена Галина (Инга Матис) не выдерживает ощущения зияющей пустоты, что исходит от мужа. Она еще любит его и держит планку примерной жены. И все-таки крах ее любви неизбежен — вот в кафе с ним другая, более молодая женщина. А как Зилов ведет себя с начальником? Позорно «вешает лапшу на уши» о том, какой тот профессионал и даже готов «уступить» свою бывшую подругу Веру (Татьяна Васильева), кстати, тут же облив ее грязью. Всем своим женщинам он врет, обещает взять на охоту, хотя прекрасно знает, что в лодке места только для двоих — для него и друга Димы (Алексей Калистратов). Кстати, лучшего друга он тоже готов испачкать сажей своей обугленной души...

Что же делать герою с выгоревшей дотла душой? Ему не хочется ничего: ни работать, ни любить женщин, ни общаться. Режиссер Дмитрий Зимин допустил вольность в обращении с автором: в спектакле Каменск-Уральского театра действует не один Зилов, а сразу два. Второму, «условному», Зилову (Валерий Смирнов) примерно 60 лет.

Алексей КАЛИСТРАТОВ (официант Дима)
и Максим ЦЫГАНКОВ (Зилов). После
заслуженного удара

По задумке режиссера они существуют параллельно, пожилой двойник постоянно наблюдает за Виктором молодым, пытается понять, правильно ли он поступил тогда, не завершив попытку сделать самое страшное. Выстрел в спектакле все-таки звучит. Но в каком времени — остается решать тем, кто смотрит спектакль.

Я же, как зритель, дописала бы такой финал в своем спектакле «Утиная охота», увиденном в «Драме Номер Три»: выстрел тот (хоть в далеком, хоть в нашем времени) не достиг своей жертвы, дробь разлетелась куда-то в космос. Там она, по пути, разогнала тучи, и дождь, выжигающий душу, — наконец, прекратился. Солнце выглянуло, и охота состоялась. Потому что главное — это возрождение души из пепла через природу и красоту. Все равно рано или поздно жизнь возьмет верх, все возродится, даже из остывшего пепла.

Сцена застолья

Ключи от счастья. И несчастья

В Серовском театре драмы имени А. П. Чехова премьера — «Ромео и Джульетта». Эта шекспировская пьеса принадлежит к той когорте произведений, что никогда не сходят со сцены, несмотря ни на какие политические или этические, тем более эстетические революции. Веронская трагедия заставляет режиссеров раз за разом переосмысливать ее события.

Влюбленные вместе (Ромео — Александр БРЫЗГАЛОВ и Джульетта — Софья БЕЛОВА)

Причина проста, но, как водится, при этом невероятно сложна: как и у других сценических долгожителей, в пьесе есть вопрос, на который нет однозначного ответа и который не дает покоя каждому думающему режиссеру. Почему, например, при всех доказательствах Гамлет медлит, а Отелло верит ничтожным слухам и скор на расправу? Почему «Вишневый сад» это комедия? Почему в «Безымянной звезде» Мона все-таки покидает Мирову? Наконец, почему так нелепо и быстро погибли Ромео и Джульетта?

Что касается веронских любовников, то Шекспир по ходу пьесы неоднократно апелли-

рует к причине трагической развязки. С первых же строк обвиняемым становится фатум, мало где еще так явно звучит эта тема, «судьба подбрасывает козны», виноваты «зловещие звезды» (star-cross'd), под которыми родились главные герои. Сегодня такое объяснение вряд ли кого-то может удовлетворить: в силу нашего повседневного атеизма, меньшей религиозности в сравнении с жителями Британии эпохи Возрождения. Хоть лекцию о разнице менталитетов читай перед спектаклем.

Поэтому в последнее время ответ на этот вопрос режиссеры формулируют как «играй,

гормон». Мол, подростковые эмоции, взрывоопасные, бурные, но непродолжительные. И, возможно, так же быстро, как о Розалине, Ромео вполне мог бы забыть и о Джульетте. В крайнем случае, уже в финале — посиди Ромео еще пару минут в законном горе, — он бы увидел, как оживает его возлюбленная. Но нет, юношеская горячность и максимализм уже толкают его руку за флаконом с ядом. Особо радикальные интерпретаторы задаются вопросом: а была ли вообще любовь, предлагая ответом «комплекс Ромео и Джульетты», когда романтическое чувство обостряется из-за давления социальной среды или родственников, стремящихся разлучить пару.

Тем интереснее, что спектакль Серовской драмы «Ромео и Джульетта», поставленный Александром Сысоевым, движется в стороне от магистральных трендов, выбрав «немодную» тему фатума. И в такой, казалось бы, несов-

Встреча Ромео (Александр БРЫЗГАЛОВ) и Джульетты (Софья БЕЛОВА)

ременной системе координат выстраивается живая и современная история.

На сцене — заваленная перспектива кирпичных стен, строительные леса вместо ожидаемых балконов, железные бочки — индустриальный пейзаж, в котором нет места не то что романтике, самой жизни. Появляющиеся фигуры в монашеских рясах и капюшонах, скрывающих лица, больше напоминают чумной отряд, собирающий трупы

после вспышки эпидемии. Или очередного побоища в Вероне. Впрочем, первой стычки еще не было, одна из фигур становится Хором, и звучит пролог о двух равно уважаемых семьях.

Хор позднее окажется братом Лоренцо, а после — Аптекарем, у которого Ромео будет покупать яд. Таинственные обезличенные фигуры вершат здесь историю, подталкивая персонажей к известной развязке. И у Лоренцо, и у его «собратьев» в руках связки с ключами. Такие же ключи, словно нателенные кресты, носят поголовно все жители этой сценической Вероны. Их срывают с шей побежденных врагов, как солдатские жетоны. Ключ вручает леди Монтекки сыну во сне, обозначая так свою смерть. Наконец, Джульетта, вверяя свою жизнь Ромео, передает ему собственный ключ.

Получается, таинственные монахи во главе с Лоренцо буквально держат в руках судьбы Ромео, Джульетты, всей Вероны и более того — мира. А

*Джульетта (Софья БЕЛОВА)
с Кормилицей (Александра НЕЗЛУЧЕНКО)*

режиссер зримо и весьма эффектно обозначил наличие вышедших сил.

Интересно при этом, что никто из персонажей не пытается как-то отрефлексировать мистическую тему, постановщик вымарал даже «фирменный» монолог Меркуцио про козни Маб и прочие намеки на высшие сферы в повседневных разговорах. Застыв в быте и вечной вражде, предельно заземленные герои не в силах поднять глаза выше, к тем самым «зловещим звездам», к суровым небесам и попытаться в них прочитать свою долю. В то время, как Лоренцо осознает свою участь «руки судьбы», размышляя и сомневаясь. Сысоев удачно «вмонтировал» в преамбулу второго действия часть финального монолога монаха («Итак, я тут стою в двойном лице — Как обвиняемый и обвинитель»), который традиционно почти всегда у режиссеров идет «под нож». Лоренцо будто предвидит дальнейшее развитие событий, но, как древнегреческая Кассан-

дра, не способен объяснить грядущую катастрофу простым людям.

Предельно земными получились у Сысоева и Ромео с Джульеттой, и, пожалуй, в этом только плюс. Не секс-символы, не экзальтированные-избалованные аристократы, не гормональные подростки-бунтари, а обычные, как соседи по подъезду, на которых обрушивается свыше величайшее чувство. Ромео (Александр Брызгалов) очаровательно неуклюж, Джульетта (Софья Белова) капризничает спросонья и смешно чистит зубы прямо

на сцене. Они не боятся показаться некрасивыми зрителю, потому что любовь преобразит их и поднимет на другой уровень. Сцена венчания — завораживающий медлительный ритуал, совершаемый все теми же ключниками, — буквально переводит влюбленных в иное измерение.

Еще одна проблема, с которой сталкивается каждый постановщик, — осевшие в кол-

*Кормилица (Александра НЕЗЛУЧЕНКО)
и Джульетта (Софья БЕЛОВА)*

Ромео (Александр БРЫЗГАЛОВ) и Бенволио (Евгений МАКСИМОВ)

лективном сознании моменты пьесы, заученные наизусть со школьной парты. Все ждут, что реплика «Где целоваться вы учились?» будет произнесена игриво, а монолог «Как мне жаль, что ты Ромео» — если не с заламыванием рук, то с определенным надрывом и отчаянием. Режиссеру Сысоеву и актерам в этих заезженных традицией эпизодах удастся найти новое звучание и интонации.

В таком приземленном мире, пожалуй, совершенно нечего делать Меркуцио (Никита Демидов), у которого яркие галлюциногенные монологи отобрали, так что остается закрутить роман со спортивной и молодежной Кормилицей (Александра Незлученко) и пав смертью храбрых, запустить череду убийств. Привлекательная Кормилица — своего рода моральный камертон для Джульетты. Не скованная эти-

Парис (Евгений СУХАРЕВ), Джульетта (Софья БЕЛОВА) и брат Лоренцо (Иван ДОЛГИХ)

кетом и какими бы то ни было обязательствами, Кормилица становится едва ли не второй матерью героини, особенно на фоне холодной и бесстрастной внешне леди Капулетти (Татьяна Лоренс).

Сысоев дает больше места на сцене и Розалине (Ольга Носкова), о которой обычно забывают еще быстрее, чем это сделал сам Ромео. Яркая и страстная, она появляется в начале второго действия, чтобы совершить зловещий магический обряд. Отчаянная ее пластика показывает, как на самом деле она относилась к Ромео и как переживает его «измену».

Совсем уж неожиданным получился образ Париса. Обычно его показывают неплохим парнем, а где-то даже образцом манер и благородства, которого также не щадит кровавая карусель событий. А Евгений Сухарев играет тихую тварь, скрывающегося под дорогим костюмом маньяка, который только и ждет момента, чтобы вцепиться в Джульетту и поставить ее на колени, низвести до животного состояния. Незначительная обычно сцена случайной встречи Париса и Джульетты в приходе брата Лоренцо у Сысоева становится кульминацией и квинтэссенцией отношения мира к несчастной девушке: вещь при хозяине, безвольная рабыня. От таких перспектив действительно один путь — в усыпальницу.

В своей постановке Александр Сысоев подобрал, может быть, и не сверх-актуальные или трендовые ключи к прочтению трагедии Шекспира. Но созданный им мир на сцене живет, цепляет и заставляет сочувствовать.

«Лев...». Зимой. В Екатеринбурге

Ноябрь подарил горожанам несколько замечательных театральных премьер. Как бы ни было мучительно находиться в изоляции и информационном стрессе от эпидемии, но происходит порой чудесное. Творческие люди не перестают удивлять: ставят спектакли, пишат картины, организуют выставки и концерты.

В Малом драматическом театре «Театрон» состоялась премьера спектакля «Лев зимой» по пьесе Джеймса Голдмена. «Лев» — это образец настоящей эпической драматургии: события средних веков, войны, любовь, измены, предательства, интриги... Но — сколько в этом современных смыслов, как это и близко, и волнует, хоть мы не короли, обремененные богатством, землями, замками, алчными наследниками, а обычные люди века XXI, обычные зрители.

Так называемый «королевский» жанр кино, театра, литературы будет присутствовать в нашей жизни, пока будут продолжаться современные королевские династии, пока будут читаться классика и таблоиды... Любопытство к жизни и тайнам монархов — в наличии.

Вот и в «Театроне» решено было поставить такую пьесу. Историческую и королевскую. Поч-

Элис — Мария УРУШЕВА, Ричард — Максим УДИНЦЕВ

ти Шекспир, но не Шекспир, почти о короле Лире, но не о нем, а о короле Генри II и его жене Алиеноре Аквитанской, трех сыновьях и любовнице.

Спектакль вместил торжественные и могучие события жизни средневековой Европы, раздел земель, борьбу за власть и наследство, интриги и любовную густую страсть. Например, можно ли убить отца или мать ради

короны, можно ли уничтожить детей — равнодушием и нелюбовью? Какая человечность стучится в сердца принцев, объятых жаждой получить во владение богатую провинцию или даже целую страну?

Суть поставленного спектакля — вопрос о власти и его цена. Она высока всегда и во все времена. Этот вопрос — метафорическое весло, которым управляется лодка (точнее, корабль), на котором отправится в очередное изгнание королева Алиенора Аквитанская. А второе «весло» (иначе корабль не поплывет) — вечный вопрос о войне без конца. Мир спектакля обращен к корневым источникам войны, ее метафизике, причины которой в отсутствии любви. Вопросы сложные и глубокие, даже бездонные, размышления мучительные.

Об этом поставил спектакль режиссер Игорь Турышев, опира-

Ричард — Максим УДИНЦЕВ, король Генри II — Евгений ВАСИЛЬЕВ, Элис — Мария УРУШЕВА

ясь на талантливых артистов, их многоголосный, но такой гармоничный ансамбль. Да, конечно, средние века — это где-то за горизонтом, трудно представимо, но там тоже гремела, кричала, смеялась жизнь, там вершились судьбы Европы, а об этом стоит знать. И только чувственно мы можем проникнуть в тот мир, поскольку факты, возможно, вещь упрямая, но иногда и они искажаются до полного безобразия.

На протяжении почти трех часов зритель будет внимать страданиям и жестокости короля Генри и его жены Алиеноры, проживающих огромную драму почти шекспировского размаха. И все это на расстеленной по сцене карте средневековой Европы — как будто все герои промеряют земли и провинции, а сыновья так прямо готовы умереть за корону, топча и Францию, и Англию...

В спектакле каждый персонаж говорит о своей любви, каждый нуждается в ней, кричит о ней, но! На деле — только война, война, война, политические интересы, интриги, предательство да сладострастие!

Как бы ни было трудно нынешнее время, справедливо будет заметить, что культура побеждает все, и на ее поле всегда

Элис — Мария УРУШЕВА, Генри II — Евгений ВАСИЛЬЕВ,
Алиенора Аквитанская — Надежда УСКОВА

растет цветок живой, вне болезни и смерти. Так и утверждается торжество жизни. Потому — особое благодарное слово всем, кто сочинил этот спектакль. Их подвижничество и талант, их отдача и страстность, их профессионализм, ум, воля — и наше богатство тоже! Назовем имена: режиссер-постановщик Игорь Турышев, режиссер по пластике Андрей Санатин, художник-постановщик Анна Александрова, художник по свету Юрий Селезнев, художник по костюмам Кристина Рогожина, звукорежиссер Иван Габов. И уникальный «сборный» актерский ансамбль: Надежда Ускова в роли истинно «королевской» королевы Алиеноры Аквитанской;

Евгений Васильев — король Генри II — яркий, многозначный, яростный — «лев зимой»; их сыновья Ричард — Максим Удинцев, невероятно сильный, красивый (это его позднее назовут Ричард Львиное сердце); Джеффри, умный интриган, все умеет, на все способен — Иван Марчуков; Джон, инфантильный балбес — Ян Королев; французский король Филипп, эгоистический красавец — Павел Константинов; его сестра юная Элис, любящая короля Генри и жаждущая власти, ломкая веточка среди дубов — Мария Урушева.

С премьерой, «Театрон», создатели спектакля и его зрители, с истинно королевской премьерой!

Сцена из спектакля

Принц Ричард — Максим УДИНЦЕВ

Великая сила древнего искусства

В конце октября в Ирбитском драматическом театре имени А. Н. Островского состоялась первая премьера 176-го театрального сезона — «Медея» по пьесе Жана Ануя. Привычная дистанция между актерами и зрителями была стерта. Гости сидели прямо на сцене, поэтому могли максимально погрузиться в эмоциональные переживания главных героев.

Медея (Ксения СКВОРЦОВА) и Язон (Ярослав КОЖИН)

В начале лета режиссер спектакля Игорь Жетинев и художник Виктор Моор обсуждали греческую трагедию и искали варианты сценического воплощения знаменитой пьесы Ануя. В сентябре приступили к реализации идеи.

— Для меня важно, чтобы зритель верил актеру. В нашей постановке много эмоциональных сцен, каждая энергозатратная. Для того, чтобы амплитуды актера с лихвой хватило для передачи состояния персонажа, мы посадили гостей на сцену. Во время спектакля у зрителя как бы пропадает чувство реальности, и он становится не пассивным наблюдателем, а действующим лицом, — говорит Игорь Жетинев.

...Два месяца пролетели незаметно, все цеха театра много потрудились над созданием

новой постановки: мифологические персонажи изучены, костюмы сшиты, свет и музыка настроены, декорации созданы и установлены. Премьера...

Гаснет свет, и на сцене появляются Медея (Ксения Скворцова) и кормилица (Ирина Шипулина). Медея растеряна, не понимает, где ее муж Язон, постоянно слышит звуки какого-то праздника, но вот к ней прибегает мальчик (Тимофей Назаров) и сообщает страшную весть об измене и новой свадьбе Язона.

— Моя Медея воплощает в себе и женскую слабость, и первобытную силу, яростное желание любить и быть любимой. Она очень сильна духом, может сразиться с любым воином, но не способна смириться с тем, что уходит ее возлюбленный. Это моя первая главная роль после декретного отпуска. Я по

натуре мягкая и нежная, и, чтобы визуально добавить жесткости в образ, для костюма выбраны темные цвета, берцы, грубые объемные штаны, заплетены тугие косы, — рассказывает актриса Ксения Скворцова.

Но вот приходит Креон (Вячеслав Анчугин) вместе со стражниками (Владимир Ильин, Максим Чигуров, Святослав Лютиков). Он объявляет Медее, что она должна немедленно покинуть Коринф, одна, оставив детей и забыв о Язоне. Медея в ярости, и в этот момент начинает колдовать, черпая силу от стихий — воды, огня, песка, воздуха. Чары ее могущественны, однако она, чтобы выиграть время для мести, делает вид, что подчиняется Креону, только просит разрешить ей остаться еще на один день в Коринфе.

Наконец, появляется Язон (Ярослав Кожин). Он по-прежнему любит Медее, но не может смириться с хаосом и разрушением, которые она несет. Злоба, ненависть угнетают Язона, он хочет освободиться от любви Медее и именно в новом браке видит свое спасение.

— Мой герой очень силен духом. Еще во время обсуждения

Мальчик (Тимофей НАЗАРОВ) сообщил страшную весть Медее (Ксения СКВОРЦОВА)

Медея (Ксения СКВОРЦОВА)

Медея колдует

Безумная любовь Медеи (Ксения СКВОРЦОВА) и Язона (Ярослав КОЖИН)

пьесы я загорелся этой ролью. Раньше больше играл комических персонажей, героев ни разу, но уверен, что новое амплу поможет мне расширить границы актерского мастерства, — сказал Ярослав Кожин.

Во время сцены колдовства у зрителей захватывает дух:

так поражает почти реальность происходящего. Невероятная сценография главного художника театра Виктора Моора отлично передает эмоциональное состояние героев. Гигантский шар олицетворяет собой планету, светится изнутри, как сгусток энергии. Белый,

голубой, красный — буйство красок души Медеи. Сцену пронизывают многочисленные канаты, они — как раскаленные нервы, и актриса, передавая накал страстей, постоянно пытается их порвать, даже виснет на них. Емкости, наполненные водой, землей, огнем, помогают героине обрести силы для магических обрядов.

И вот Медея околдовывает любимого, четыре стихии (Дина Эйрих, Карина Валеева, Оксана Иванова, Ксения Зверева) овладевают душой Язона и внушают ему, что никогда Медея не исчезнет из его памяти. И все-таки Язон уходит. Для Медеи с уходом возлюбленного жизнь останавливается. Она отвергает добро и снова становится той колхидской варваркой, которую когда-то полюбил Язон. Трагедию завершает последнее самое страшное преступление: Медея убивает своих детей и саму себя.

Зрители покидали сцену со слезами на глазах, покоренные замечательной актерской игрой, пережив подлинное потрясение. Это и есть великая сила древнего искусства театра!

Креон (Вячеслав АНЧУТИН) приказывает Медее (Ксения СКВОРЦОВА) покинуть Коринф

Сцена в кровавом свете

В зоопарк — от... одиночества

В новоуральском Театре кукол «Сказ» состоялась премьера «Дядя Амос не идет на работу». Спектакль в постановке приглашенного режиссера Дмитрия Ши создан по книге американского писателя Стэда Филипа. Этот опыт стал интересным для труппы, поскольку в действии совсем нет слов. Всю историю актеры рассказывают с помощью пластики, мимики и жестов.

История — о пожилom одиноком зрителе зоопарка. В ней поднимается множество важных вопросов: достаточно ли мы уделяем внимания родным, можем ли забыть про обиды, которые стали причиной потери общения с ними? Что думает о новой постановке режиссер? Спросим у самого Дмитрия Ши.

— Дмитрий, для начала расскажите немного о себе.

— Я главный режиссер Театра кукол «Гулливер» в городе Кургане. Моя первая постановка «Ангелочек» по мотивам творчества Леонида Андреева состоялась в марте 2018 года. И этот спектакль, неожиданно для меня самого, оказался в числе номинантов на национальную театральную премию «Золотая Маска». Нынешняя постановка в театре кукол «Сказ» для меня — уже десятая работа. Так что это своеобразный юбилей!

— Как сложились ваши отношения со «Сказом»?

— Я до этого уже слышал про «Сказ», как про театр с весьма эффективным менеджментом.

Режиссер Дмитрий Ши

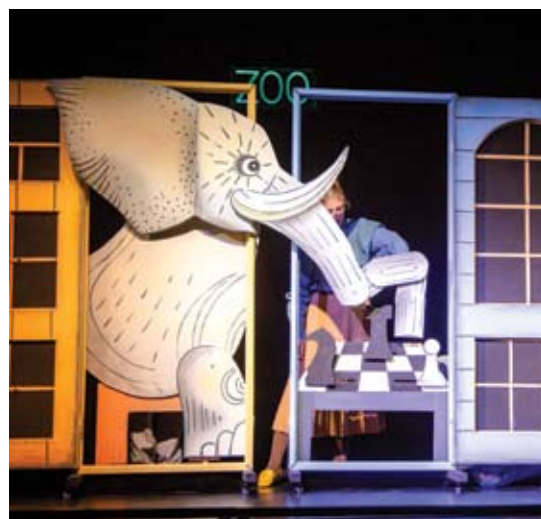
Это сегодня редкость, так что я сразу согласился на предложение директора Алексея Булдакова. Мы решили познакомиться в процессе работы: я предложил

несколько вариантов, и в итоге худсовет выбрал спектакль «Дядя Амос не идет на работу», посчитав его подходящим для новоуральского зрителя.

— Как шел репетиционный процесс? Насколько вам было комфортно работать с артистами?

— Мы начали работу над спектаклем еще в феврале-марте, вместе с главным художником «Сказа» Людмилой Гусаровой — кстати, она замечательная! Композитор Евгений Мельков из Беларуси написал музыкальное сопровождение. (Я заканчиваю сейчас учебу в белорусской академии искусств и хорошо знаком с их театральной школой — она очень отличается от нашей: там

совсем иное понимание эстетики театра кукол). На репетиции в «Сказ» я приехал в середине сентября, когда вся материальная часть уже была готова. С артистами работалось легко: кукольники вообще — особая каста! В спектакле заняты всего пять артистов, ведущую роль играет Александр Семенов — он тоже меня впечатлил!

— **Что за история положена в основу постановки?**

— Это книга Стэда Филипа «Дядя Амос не идет на работу». О пожилom одиноком человеке. Для него работа сторожем в зоопарке стала всем, что есть в жизни. И животные — его семья. Он играет с ними в шахматы, читает им книги... А когда Амос

заболевает, звери выручают его. Мы привнесли в этот сюжет проблему: а почему наш герой одинок? И попытались исследовать тему — ведь часто люди расходятся с родными и не общаются потом годами, когда уже и о причине ссоры не помнят...

— **Очень трудно рассказать об этом детям доступным языком. Вам так не кажется?**

— Да. Кажется. Но мы с художником им помогаем: на это, к примеру, у нас «нацелена» вся сценография. В ней большую роль играют двери — это одновременно и закрытое пространство одинокого человека, и вольеры в зоопарке, и потерянный шанс, и в то же время — это возможность выхода из небла-

гоприятной жизненной ситуации! У детей фантазия работает лучше, чем у взрослых — они все понимают!

— **Получился весьма необычный спектакль. Артисты не сильно огорчились, когда узнали, что играть придется без слов?**

— Я сразу предупредил, что будет не совсем традиционная постановка. Да, есть книга, сценарий... Но многое придумывалось прямо во время репетиций. Бывало, найдем какую-то деталь, а через день смотрим — идея не работает, надо ее менять. Но это и есть живой театр, то, что рождается в совместной работе!

— **Как бы вы хотели, чтобы вашу постановку воспринимал зритель?**

— По моему убеждению, театр не должен учить зрителя, догматически его воспитывать. Но он может подавать пример и приучать к каким-то важным вещам — красоте, способности сопереживать. Мне бы хотелось, чтобы после просмотра родители поговорили с детьми о причинах одиночества главного героя. Если бы после спектакля у кого-то возникло желание пообщаться со своими родителями, стариками, навестить, скажем, бабушку — значит, мы в театре свою задачу выполнили.

Актёры — участники спектакля — на поклонах

Кого касается? Да всех!

...Элитная школа. Старший класс из шести учеников 16-17-ти лет. Продвинутая «русичка», она же классный руководитель, которая учит жить и мыслить... И вдруг — на тебе: «У нас новенькие!» Братья-сироты, один из которых немой... После появления этих новеньких начинают твориться странные вещи. Привычный порядок, царивший в классе, испаряется... Примерно так, если в нескольких словах, можно передать сюжет спектакля «Всем, кого касается» (автор пьесы Дана Сидерос). Премьера состоялась в Нижнетагильском Новом Молодежном театре в октябре. Постановщик — режиссер из Воронежа Никита Рак.

На первый взгляд, это история о подростках, о травле в школе, о толерантности, о том, как непросто быть особенным в стандартизированном обществе. С другой стороны, «вплетенные» сюжетные линии, закрученные вокруг центральной, рисуют картину нашей обыденности: здесь есть место и страхам, и усталости, и любви, и эгоизму, и обидам... Каждый, включая взрослого персонажа, понятен и узнаваем.

Братья-новички приносят в модную школу собственный язык, основанный на прикосновениях. Драматург поясняла, что, работая над текстом, ей было интересно наблюдать, как язык

Привычный порядок в классе нарушается, когда приходят новички

внедряется в чужую среду. Если сначала подростки, не привыкшие к тактильным контактам,

как ошпаренные отпрыгивают от новеньких, то со временем идея потереть ухо одноклассника, коснуться плеча или подбородка, уже не кажется столь нелепой и неприятной.

Для постановки в Новом Молодежном театре Никита Рак искал материал о школе и детях. Он хотел, чтобы история была свежей, то есть «про сегодня», но в то же время не маргинальной. Пьеса Даны Сидерос попала в самую точку. Желание автора поговорить с аудиторией побудило режиссера тоже вступить с ней в диалог, которого, по его мнению, сегодня не хватает ни в жизни, ни на сцене.

— «Всем, кого касается» — это приглашение к разговору, — говорит Никита Рак. — Между

Сцена из спектакля

людьми возник кризис общения. Проблема у нас одна: почему мы не можем просто поговорить? Никто никого не слышит. Проще всего закрыться и сказать: все какие-то неправильные. А ведь у каждого есть своя боль... Вот язык ненависти — он слышен... А на другие темы — про понимание, нежность, любовь — разговаривать сложно. Мне нравится сегодняшнее поколение, так называемые «зумеры». Они, с одной стороны, ничего не навязывают: никто никого не бьет, например, за то, что кто-то слушает не ту музыку, как это бывало раньше. Но, с другой стороны, и заинтересованности в другом человеке все меньше и меньше...

Новый спектакль предлагает обсудить проблему детского буллинга, найти пути ее решения, заглянуть в хрупкий мир подростка, а также поговорить об отношениях «педагог — ученики», «дети — родители»... Тут не показывают жестокие сценки из школьной жизни, кошмарную молодежь и дерзких мажоров. Постановка не про это. Она, скорее, про попытку

Сцена из спектакля «Всем, кого касается»

понять, услышать и договориться. Действо на сцене, длящееся полтора часа, — это прогулка от станции «отторжение» до станции «принятие», совершить которую полезно всем, независимо от возраста.

Режиссер убежден: с молодежью нужно разговаривать на человеческом языке. Театр как раз дает возможность выстроить конструктивную беседу, поскольку призван к общению.

Постановка получилась доброй, смелой и современной. Отдельной «фишкой» стала музыка. Артисты исполняют кавер-версии известных хитов. Все живую и под живой звук. С живыми эмоциями, адреналином и драйвом. Подобного на сцене Нового Молодежного, да и в Нижнем Тагиле вообще, как подчеркнули

первые зрители, еще не было. История, рассказанная театром, зацепила горожан, потому что касается всех.

Отдельной фишкой стала музыка. Артисты исполняют кавер-версии известных хитов

Каждый, включая взрослого персонажа, понятен и узнаваем

«Будто вырвались из заточения»

Осень подружила сибиряков и уральцев. Театр сибирского города Ачинска со стотысячным населением мал да удал, фестивальная география у него такая же разнообразная, как у нижнетагильского. «Мы уже встречались на фестивале малых городов, и знали, кого принимаем у себя», — сказала на пресс-конференции директор драмтеатра имени Д. Н. Мамина-Сибиряка Ольга Анисимова. А завлит Ачинского Евгений Сташов (кстати, бывший тагильчанин) назвал первое участие труппы в программе «Большие гастроли» «выходом из заточения».

Ведь так оно и было, когда ушла в прошлое единая «советская» гастрольная система страны, и театры оказались заточенными в своих городах. Палочкой-выручалочкой стала инициированная министерством культуры РФ всероссийская гастрольно-концертная программа «Большие гастроли». У Нижнетагильского драматического это уже третье по счету путешествие по России. Обменные с театрами Комсомольска-на Амуре и Саранска (Республика Мордовия) спектакли, с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом стали заметным событием в культурной жизни городов и встретили теплый прием у зрителей, и взрослых, и детей.

Нынче знали, кого принимали, и сибиряки — они просили показать спектакли по произведениям русской классики. На встречу с новыми зрителями отправились «Идиотъ» по одноименному роману Достоевского, бессмертный гоголевский «Ревизор», для детей — «Сказка о Балде» по произведению Пушкина, и премьерный спектакль — современная комедия «Дуры мы, дуры». На тагильской сцене нашим «Дурам» как бы ответили ачинские «Авантюристки поневоле» — комедия по пьесе А. Коровкина «Тетки». Трагико-

медия по пьесе Рената Ташимова «Шайтан-озеро» поведала о жизни обитателей небольшой сибирской деревеньки неподалеку от водоема, получившего еще от предков название Шайтан за связь с нечистой силой. Музыкальная сказка Е. Птичкина по мотивам русского фольклора «Анфиса-Краса и сказочные чудеса» привела в восторг тагильскую детвору и подтвердила известность Ачинского драма-

тического масштабными постановками для детей.

«Шайтан-озеро» — спектакль, заслуживающий включения в программу фестиваля театров малых городов», — так оценили эту работу ачинцев тагильские театралы. А вот какие записи оставили в книге отзывов зрители, побывавшие на гастрольных спектаклях тагильчан: «Спасибо за классику! За бережное к ней отношение — в наше время

Сцена из показа в Ачинске спектакля тагильчан «Ревизор»

Тагильчане едут на гастроли в Екатеринбург

это дорогого стоит». «Спасибо за ваши теплые комедии!», «От взрослых и детей спасибо за «Балду!»

«Большие гастроли» не покупались и на подарки маленьким зрителям: Магнитогорский театр куклы и актера «Буратино» показал на тагильской сцене спектакли «Калиф-аист», «Муха-цокотуха» и «Рукавичка». Магнитогорская детвора посмотрела тагильские «Большое путешествие маленькой тучки» и «Сказку о капризной принцессе и короле лягушек». «И мы получили восторженные отзывы зрителей! — порадовалась директор Нижнетагильского кукольного Татьяна Ткачева. — Театр участвует в проекте в четвертый раз, и мы благодарны организаторам — министерству культуры России и гастрольно-концертному центру «Росконцерт» за возможность приобретения новых контактов и опыта».

«Что за поездки по городам и весям в ковидные-то времена!» — ворчливо скажет кто-то. Но никто не отменял строгие санитарные требования к гастрوليрующим коллективам, и зрительные залы публика в масках заполняла ровно на столько, на сколько мест получено разрешение. «Веди себя культурно в театре», — обращение на баннере у драмтеатра в Нижнем Тагиле. А чуть ниже —

Тагильские артисты на поклонах после спектакля «Балда» в Камерном театре Екатеринбурга

для молодых: «По Пушкинской карте». Это же здорово, когда и нынешняя беспокойная осень может порадовать встречами с искусством, подарить праздник для души и зрителям, и актерам. Дают такую возможность и региональные гастроли, программа которых предложена министерством культуры Свердловской области.

«Билеты раскупили быстро». Касса, выдающая такую информацию, самый точный барометр театральной «погоды». Актеры Камерного театра Объединенного музея писателей Урала уже в третий раз приезжали в Нижний Тагил, значит, их спектакли

полюбились зрителям. «Театр с хорошим вкусом, интеллигентный», — говорят они. В рамках региональных гастролей Камерный показал спектакли «Распутник» по пьесе Э. Шмитта и «Барышня-крестьянка» — современную интерпретацию пушкинского произведения. В те же дни на малой сцене Камерного тагильчане давали спектакли для детей: «Сказку о Балде» и «Серебряное копытце».

Кто-то называет эту осень серой и унылой? По погоде — может быть... А вот осень театральная богата яркими красками!

Сибиряки на беломраморной лестнице тагильского драмтеатра

Эскиз портрета молодого зрителя

Какая она – театральная молодежь сегодня? Собственную «перепись населения» организовал Свердловский театр музыкальной комедии в своих социальных сетях, проведя опрос среди подписчиков. Эксперимент по созданию портрета молодого театрала увенчался успехом: публика охотно приняла участие в анкетировании и за две недели прислала более 150 опросных листов.

Популярно ли сегодня театральное искусство среди поколения девяностых – начала двухтысячных? Что мотивирует людей, чьи лучшие друзья – гаджеты, тратить время на просмотр спектаклей без возможности поставить их на паузу или сразу же поделиться «картинкой» с друзьями в соцсетях? Какие способы привлечения современной аудитории будут наиболее эффективны, по ее же мнению? О результатах наблюдений – в цифрах.

Ответить на вопросы о знании местных театров, о любимых произведениях предложили молодым людям до 26 лет. Процентное количество человек в возрастных группах распределилось следующим образом: до 14 лет – 6,1%, от 14 до 18 лет – 18,3%, от 18 до 22 лет – 31,7%, от 22 до 26 лет – 43,9% (Рис. 1).

Большинство театров в Екатеринбурге оказались «на слу-

ху» у молодежи: от старейшего оперного до совсем юного «Желтого квадрата», однако просто знать и побывать лично – вещи разные. Согласно результатам опроса, ходили чаще всего в Свердловский театр музыкальной комедии, Свердловский театр драмы, театр Урал Опера Балет и Екатеринбургский ТЮЗ – каждый из них отметили более 78% респондентов. Средний рейтинг получили театр балета «Щелкунчик», Екатеринбургский кукольный, Камерный театр Объединенного музея писателей Урала, Уральский театр эстрады и «Коляда-театр» – их спектакли хотя бы раз видели от трех до семи человек из десяти.

Что привлекает молодое поколение в театральных постановках? Самые популярные ответы: игра актеров на сцене в реальном времени (84,4%), живая музыка во время спектакля (67,1%), вдохновение после увиденного (63,4%) (Рис. 2).

Цитата от респондента: «Я обожаю смотреть на актеров во время представления. Даже не верится, что это живые люди, до которых рукой подать. Еще в театре, в отличие от кино по телевизору, нельзя поставить действие на паузу – это заставляет сконцентрироваться».

Чуть меньше опрошенных признались, что просто любят театры за атмосферу «культурной тусовки» и возможность

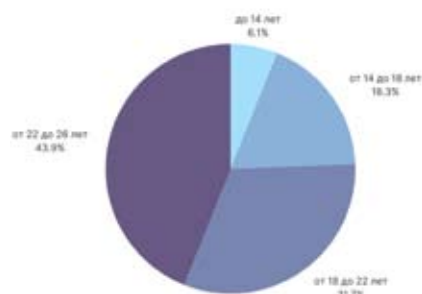

Рис. 1

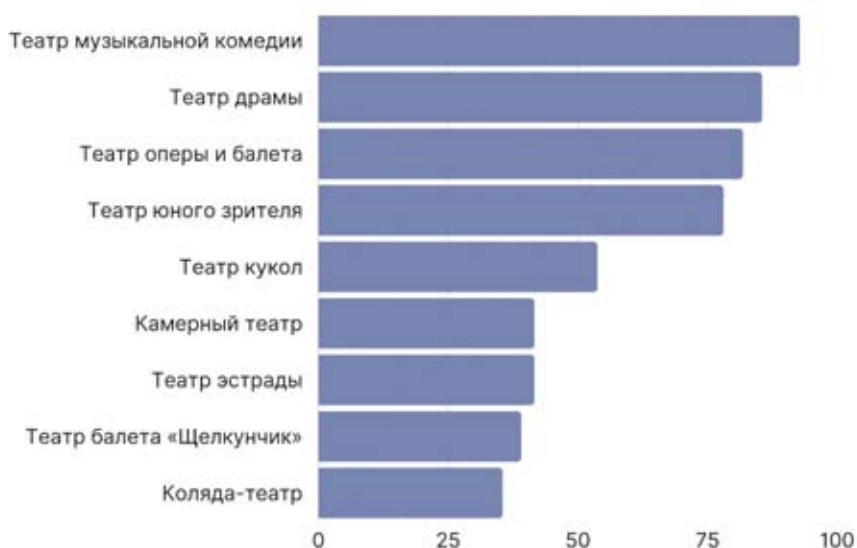

Рис. 2

Ради чего молодёжь идёт в театр

Рис. 3

сделать фотографии в классических интерьерах. Почти половине (48,8%) любовь к искусству привили с детства в семье, а 28% открыли ее в себе самостоятельно (Рис. 3).

Как ожидалось, много респондентов (47,6%) ходят в театры реже, чем раз в два месяца — такой досуг сложно назвать популярным в молодежной среде. Остальные делают это регулярно: 1-2 раза в месяц (24,4%) и чаще двух раз в месяц (28%) (Рис. 4).

Среди причин, по которым театру предпочитают другие развлечения, называли в основном дороговизну билетов и отсутствие свободного времени в связи с учебой или работой. Студенты отмечали большую загруженность и небольшую стипендию, на которую можно купить разве что пару билетов на галерку.

Цитата от респондента: «Я бы ходила в театры чаще, если бы не приходилось ежедневно тратить на проезд до университета — вся стипендия уходит на повседневные нужды».

С аналогичной проблемой нехватки средств сейчас сталкиваются и молодые работающие (группа от 22 до 26 лет), только недавно начавшие самостоятельную жизнь.

Цитата от респондента: «У меня ипотека, собака и много

работы — сильно не разгуляешься».

Дополнительная финансовая поддержка для лиц до 22 лет появилась с началом нового учебного года. «Пушкинской картой», дающей возможность посещать выставки, театры и музеи за счет государства, уже воспользовались 30,5% опрошенных. 25,6% пока не определились с мероприятием, а 41,5% — как раз вчерашние студенты — сокрушались, что не попадают под условия программы.

Цитата от респондента: «Идея с «Пушкинской картой» замечательна, я думаю, многие молодые люди смогут, наконец,

позволить себе поход в театр. Министерству культуры и правительству в целом стоит продолжать политику доступности театров для молодежи».

Кстати, в Свердловской музкомедии уже продано более 5000 билетов по программе «Пушкинская карта». В театре отмечают, что больше всего молодые зрители интересуются классическими спектаклями. Например, абсолютным лидером тут являются «Мертвые души» по мотивам гоголевского произведения. Среди любимых спектаклей екатеринбургских театров опрошенные также отметили: «Алые паруса», «Декабристы», «Яма» (Свердлов-

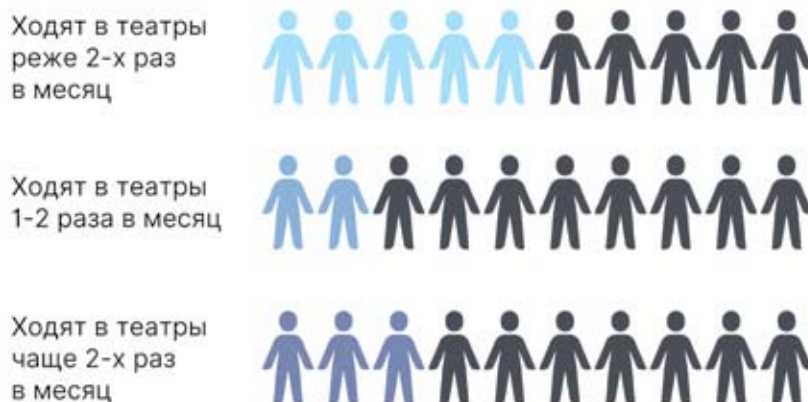

Рис. 4

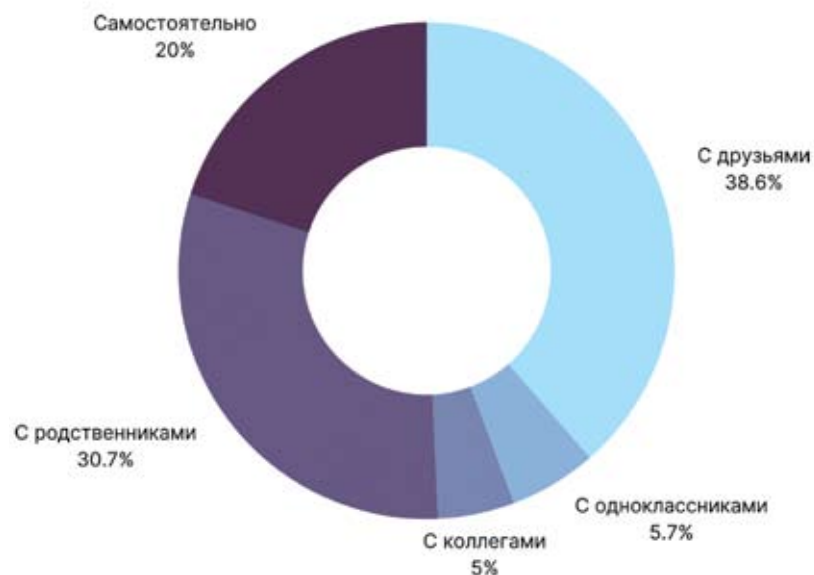

Рис. 5

ский театр музыкальной комедии), «Мастер и Маргарита», «Ханума» (Свердловский театр драмы), «Носферату» («Коляда-театр»), «Дама с собачкой» (Камерный театр), «Женщины на грани нервного срыва» («Театрон»).

Впечатления, которыми поделились участники опроса:

«Нравится «Екатерина Великая», так как я обожаю эту личность и ее эпоху». «Запомнились спектакли выпускников учебного театра ЕГТИ, где талант молодых актеров завораживает». «Казанова». История о трагичной любви. Не пропускаю ни одного показа. Почти выучил все музыкальные номера». «Марьино поле». Очень интересно и необычно».

Выяснилось, что смотреть спектакли в приятной компании гораздо интереснее. Посещают театры с друзьями 65,9% респондентов. На втором месте по популярности — родители или родственники (52,4%). Примечательно, что 34,1% юношей и девушек предпочитают обходиться без сопровождения.

Цитата от респондента: «Мне комфортнее переживать события спектакля наедине с собой — так все внимание сосредоточено на происходящем на сцене, а не на компаньоне».

Остальные 18,3% зрителей с «компаньонами» распределились между одноклассниками, одноклассниками и коллегами (Рис. 5).

В вопросе о популярности театрального искусства в молодежных кругах мы попросили поставить оценку от «1» (не популярно) до «5» (очень популярно) и объяснить выбор. Мнения разошлись: одни считают, что «театр — для стариков», другие утверждают, что видят среди зрителей много сверс-

Уровень популярности театров у молодёжи

Рис. 6

тников. Средняя оценка «3» получила большинство голосов — 43,9% (Рис. 6).

Цитата от респондента: «Молодежь обычно смотрит ширпотребные сериалы и фильмы, культурному отдыху предпочитает интеллектуально и нравственно не обогащающий. К сожалению, рекламу фильмов и сериалов встречаешь гораздо чаще, чем рекламу театральных постановок. На мой взгляд, молодые люди получают мало актуальной информации о репертуаре театров, да и политика самих театров далеко не всегда направлена на привлечение молодой аудитории».

Чего ожидают от современных театров молодые зрители? Единогласный ответ: больше интерактивных мероприятий — конкурсов по тематике спектаклей, розыгрышей билетов и сувенирной продукции, онлайн-показов с последующим обсуждением. Им важно чувствовать свою вовлеченность в происходящее, быть участниками события, а не просто наблюдателями.

Итак, — итог. Статистика вселяет оптимизм: молодежь в театрах — есть, и она полна энтузиазма открывать для себя вид досуга, который до сих пор считается уделом интеллектуалов. Почти все театры Екатеринбурга активно стремятся опровергнуть этот устоявшийся стереотип: следуют дизайнерским тенденциям в оформлении сайтов и создании афиш, привлекают молодых творцов и не боятся экспериментировать на сцене. Однако оценить спектакли могут не все — высокая стоимость билетов часто отпугивает желающих приобщиться к искусству. К счастью, первый шаг в этом направлении уже сделан государством. По программе «Пушкинская карта» искусство, в том числе и театральное, становится доступнее для молодых людей, ограниченных в средствах. Мы верим, что финансовая поддержка в сочетании с модернизацией учреждений культуры способна превратить театры в место, интересное, открытое всем поколениям и любимое.

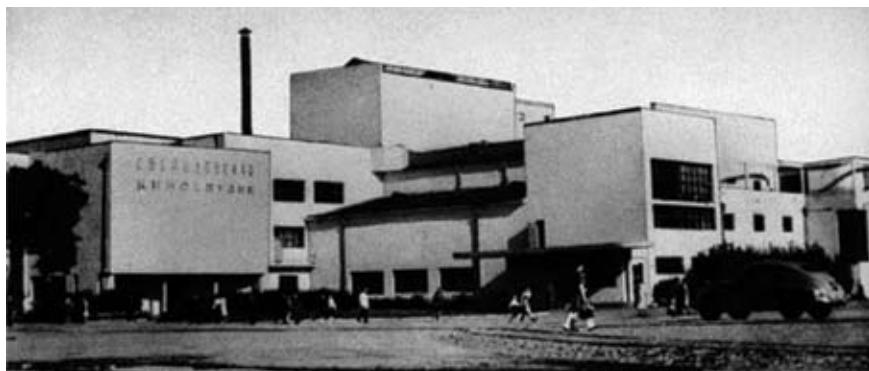
Метаморфозы «фабрики грез»

Октябрь 2021 года был отмечен началом нового этапа развития Свердловской киностудии. Кстати, этому предшествовал показ по телеканалу «Культура» документального фильма о тяжелых временах этой студии в 1990-х. А ведь если, используя кинематографический термин, «отмотать» немного назад, в век XX, то можно вспомнить о богатейшей истории этой удивительной уральской «фабрики грез».

НАЧАЛО И... ПОЧТИ КОНЕЦ

Кино в Екатеринбурге появилось в 1902 году, когда фотограф Вениамин Метенков снял первый документальный фильм «Добыча мрамора в окрестностях Екатеринбурга». Метенков стал не только основоположником уральского кино, но и задал тенденцию на ближайшие годы. Вплоть до 1940-х свердловские режиссеры снимали только документальные ленты. Даже первой профессиональной студией стала открытая в начале 1930-х Свердловская студия кинохроники, которая выпускала киножурнал о жизни региона «Сталинский Урал».

Во время войны в Свердловск эвакуировали театры, музеи, институты и часть киностудии «Ленфильм». Переполненные артистами, режиссерами, художниками и писателями центр области и бли-

Здание Свердловской киностудии в ее золотой век

жайшие города жаждали культурной жизни, и это дало толчок выпуску приказа «Об организации в г. Свердловске киностудии художественных фильмов».

Одновременно на студии заработала Школа актерского мастерства, правда, первый набор состоялся только через год, когда по распределению в Свердловск стали отправлять преподавателями выпускников творческих вузов. Одним из них стал вгиковец Ярополк Лапшин, ко-

торый позже снял на Свердловской киностудии замечательные фильмы «Угрюм-река», «Приваловские миллионы» и стал символом советского уральского кинематографа.

Брендом Свердловской киностудии является целая плеяда талантливых режиссеров-уральцев. Это Ярополк Лапшин, Владимир Хотиненко, Алексей Балабанов, Василий Сигарев, Алексей Федорченко. К «своим» мы с полным правом можем причис-

Патриархи Свердловской киностудии режиссер Ярополк ЛАПШИН и его супруга редактор Лариса КОЗЛОВА

Кадр из фильма Ярополка Лапшина «Угрюм-река»

лить Валерия Ускова и Владимира Краснополяского, Владимира Мотыля, Глеба Панфилова.

В 1990-е годы Свердловская студия чуть было не прекратила существование, столкнувшись с отсутствием денег, криминалом и творческим кризисом, так как знаменитые режиссеры к тому времени разъехались, а из Москвы и Петербурга приезжать перестали. Здание студии сдали в аренду торговому центру (который работает там до сих пор), а поредевший коллектив переехал в аварийное помещение по другому адресу. Пережив голод и холод в прямом смысле, так как первое время работать приходилось в неотапливаемом здании, киностудия все же выживала. Сдавала помещения в аренду, снимала рекламные ролики, словом, сопротивлялась суровой прозе жизни... К началу «нулевых» у студии не осталось долгов, но не было и кинопроизводства — за десять лет можно было вспомнить разве что детектив «Сыщик Петербургской полиции» и боевик «Мафия смертна»...

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ — ЭТО РЕАЛ

По традиции основной деятельностью киностудии осталось документальное кино — с начала «нулевых» вышло всего 12 художественных фильмов, зато 80 документальных! Документальное кино Свердловской киностудии — это особая страница, подарившая нам имена режиссеров Владислава Тарика и Бориса Галантера. Они создавали новый язык, новые жанры документального кино.

И сегодняшнее время уральской документалистики — время побед. Совсем недавно завер-

шился международный фестиваль «Литература и кино» в Гатчине, и три приза за документальные фильмы взяли уральские кинематографисты. Среди них замечательный режиссер документального кино Марина Чувайлова за лучший неигровой фильм «Зачем пойдешь, то и найдешь».

ТРИУМФ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ

В начале 1970-х на киностудии появилось Объединение художественной мультипликации, которое выпускало анимационные фильмы по мотивам произведений Бажова и Мамина-Сибиряка. В середине 1980-х на нашу киностудию пришли молодые талантливые выпускники отделения анимационного кино Высших курсов сценаристов и режиссеров в Москве, ученики Эдуарда Назарова, Юрия Норштейна, Федора Хитрука. Ученики оказались достойны своих великих учителей.

«А-Студия», созданная во времена «развала» продюсером Валентиной Хижняковой — настоящее торжество мультипликационного искусства, да к тому же коллектив единомышленников. Да каких мастеров! За фильм «Гагарин» Алексей Харитиди получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. «Корову» Пет-

Валентина ХИЖНЯКОВА

Алексей КАРАЕВ

рова в 1990 году номинировали на «Оскар». Позднее он получил эту награду за фильм «Старик и море». Фильмы Караева «Добро пожаловать» и «Жильцы старого дома» по несколько раз получали Гран-при и первые призы международных кинофестивалей. Такими же громкими успехами могут похвастаться Черкасова, Петкевич и Айнутдинов. И это мировой масштаб.

В кинематографических кругах заговорили о новой «рукотворной» школе свердловской мультипликации. Возможно, если бы не пресловутый советский

Режиссер-документалист Борис ГАЛАНТЕР и оператор Борис ШАПИРО на съемке

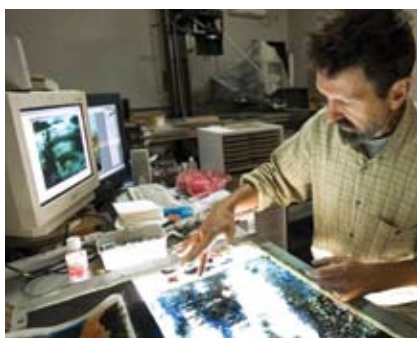
дефицит, в данном случае — материалов и красок, то и не случилась бы вся эта знаменитая рукотворность, не пришлось бы что-то изобретать, придумывать технологии. Петкевич перешел на песочную графику. Оксана Черкасова использовала комбинированные съемки, Петров начал работать маслом по стеклу, в своеобразной технике «ожившей живописи». Одним словом, без сомнения, с 1970-х годов по сегодняшний день анимация — гордость уральской кинематографии.

А ПОКА — УЧИТЬСЯ. В КИНОШКОЛЕ

Сегодня Свердловская киностудия вступает в следующую эпоху своего развития. По замыслу новой команды она

Кадр из фильма Алексея Караева
«Привычка»

Александр ПЕТРОВ за работой

Кадр из фильма Александра Петрова
«Корова»

должна стать местом притяжения для создания различных масштабных проектов. «Сейчас в Свердловской области фактически нет кадров для организации качественного кинопроизводства. Именно поэтому планируется запуск Киношколы на базе студии при поддержке минкультуры России», — сказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

И Киношкола открылась в октябре. Почему это важно? К сожалению, в последние десятилетия были утрачены многие технические профессии в кино, разрушена система образования специалистов среднего звена. Почти исчезли профессиональные гримеры, осветители, видеоинженеры, бутафоры. Школа призвана обучить специалистов второго состава, создать штат для выполнения всего объема технологического цикла подготовки и съемки фильма. До конца года запланировано подготовить более 40 специалистов второго состава съемочных групп. А в 2022-м запустить

Художник и режиссер Сергей АЙНУТДИНОВ

обучение еще по четырем специальностям и организовать мастер-классы для артистов региональных театров.

Киновед Лилия Немченко о сегодняшнем этапе жизни Свердловской киностудии высказалась осторожно-оптимистично: «Сегодня у нее появилась перспектива развития, появилась надежда на долгую, творческую востребованную жизнь». И продолжила: «Так работают многие продвинутые студии по всему миру. Например, в Атланте. Студия предоставляет весь объем киноуслуг. Творческая группа приезжает и снимает фильм, используя всю производственную базу. С созданием киношколы и

наша Свердловская киностудия может стать местом воплощения множества кинопроектов».

Новую команду Свердловской киностудии возглавляют профессионалы высочайшего класса во главе с Валентиной Хижняковой. За ее плечами — продюсирование 19 фильмов. И сегодня на нее возложена миссия организации возрождения нашей кинематографической «фабрики». «Основной задачей, — говорит Валентина Ивановна, — мы считаем развитие всех направлений уральского кинематографа и выведение уральской киноиндустрии на новый качественный и притягательный профессиональный уровень».

Режиссер Евгений Григорьев, креативный продюсер проекта Киношкола, комментирует: «Свердловская киностудия — культурная институция и одна из опорных студий страны, задача которой — развитие кинематографа на Урале. Мы должны сделать нашу киностудию местом встраивания в индустрию для талантливых людей и, разумеется, запустить кинопроизводство».

Пусть же в стенах школы Свердловской киностудии растут, набирают силы, оттачивают мастерство и талант новые знаковые фигуры уральского кинематографа — будущая слава, доблесть и честь отечественного кино.

Как делается кино

Кадр из фильма Сергея Айнутдинова
«Ну вот еще!»

Остановить время

В конце октября в екатеринбургском Доме кино прошел творческий вечер Елены Дубковой, режиссера, продюсера, а с сентября этого года еще и директора творческого объединения «Кинохроника». Бразды правления в объединении Елена приняла у своей мамы — известного уральского кинематографиста Людмилы Коршик. Сегодня в фильмографии режиссера Дубковой шесть работ, зрителям на вечере она представила две последних.

Андрей Денников и протоиерей Александр (Куропаткин). Кадр из фильма

«**К**ак некий херувим...» — картина 2019 года, уже собравшая немало наград. Кинофестивали «Соль земли» (Самара) и «Россия» принесли работе призы зрительских симпатий. Отмечали ленту и на фестивалях «КрымДок», «Лучезарный ангел»,

Режиссер Елена ДУБКОВА на сцене екатеринбургского Дома кино

«Славянские сказки» (Болгария), «Победили вместе»...

Это второй фильм об актере и режиссере Центрального академического театра кукол имени Образцова Андрее Денникове. Он прожил короткую, но очень яркую жизнь — 36 лет. Всего 36... Но успел создать на сцене десятки незабываемых работ. Есенин, Моцарт и Сальери, «Мертвые души»...

В аннотации к картине так сказано о герое: «Талантливый актер и режиссер сразу встал в ряд избранных, привлекая внимание моцартовской легкостью и блеском постановок, есенинским обликом и пушкинской глубиной мышления о судьбе России».

«...было понятие «Родина», — говорит с экрана отмеченный Богом молодой человек. — Сейчас оно потеряно, и как собрать,

я не знаю. Моя любовь к России это то, что я делаю в театре».

Елену Дубкову этот герой не отпускал. Именно с фильма о Денникове «Там, где бьется сердце» началась в 2007 году ее творческая биография.

«Мир захлестнула чичиковщина, — продолжает свой монолог на экране Андрей. — Мы превратились в мир финансов, цифр, коммерции. Сегодня из всякой фигни каждый делает деньги, не умеешь — сдохнешь. Души же, мертвые души никого не интересуют, и Чичиков в бричке так и несется... Но, если мы сможем искоренить в себе недостатки Собакевича, Коробочки, Ноздрева... мы увидим, что это Чи-чи-ков и не пойдем за ним, и выгоним его из нашего дома...»

Второй фильм творческого вечера стал настоящей премьерой «на зрителе». Хотя он и показан только что на фестивале документального кино «Россия». Причем, не просто был показан, а удостоен Диплома жюри конкурса телевизионных фильмов.

«Георгий Свиридов. Остановись, время!» рассказывает о ве-

Одиночество и время Георгия Свиридова

ликом человеку, композиторе и гражданине. Оказывается, идея картины родилась еще в 1995 году, когда мэтр был жив, но тогда снять не случилось. А потом в руки режиссера попала книга дневников композитора «Музыка как судьба», чуть позже еще и книга воспоминаний современников о нем, и... замысел снова ожил.

Работа над фильмом шла два года. И это не просто о человеке — получилась картина о времени. Отсюда некая игра слов: «Время, вперед!» — название знаменитого произведения Свиридова — и «Остановись, время» в названии киноленты. Каким нам, сегодняшним, видится композитор и как понимается музыка Свиридова. Манок нынешнего времени в начале фильма — онлайн представление в формате Zoom (множество картинок на одном экране) разных исполнителей оркестровой сюиты, написанной композитором еще в 1965 году (впоследствии бывшей музыкальной заставкой программы «Время» Центрального телевидения).

Елена Дубкова называет свои картины «фильмами-портретами», и если в предыду-

Диалог двух режиссеров — Елена ДУБКОВА и Андрей КИМ

щей ленте автор успела снять самого героя, то в премьерной работе портрет складывается из воспоминаний и монологов

Режиссер Елена ДУБКОВА представляет свои фильмы

соратников и последователей композитора. Антон Висков — композитор, Алексей Вульф — композитор и писатель, к тому же когда-то работавший помощником Свиридова, Владислав Чернушенко — дирижер хоровой капеллы Санкт-Петербурга (коллектива с мировым именем, одного из лучших, исполняющих Свиридова) и Александр Белоненко — музыковед, племянник, правообладатель наследия Георгия Свиридова. Почему выбор автора картины пал именно на них? Режиссер прочла их воспоминания о мэтре. Все они сумели задеть душу, говоря о маэстро и его музыке, как о нетленном достоянии, вплетенном в поток времени.

А ведь все творчество Свиридова, говорит в фильме один из рассказчиков, на самом деле как будто кричит: «Остановись, время, остановись...». Не зря композитора с любовью называли Стариком, и именно с большой буквы! И даже не просто Стариком — Старцем... Мудрым, духовным, наставляющим...

— Я поняла, — призналась зрителям Елена Дубкова, — чтобы раскрыть образ моего героя,

Георгий Свиридов. Кадр из фильма

Андрей Денников. Кадр из фильма

нужно много пейзажей, русской природы. Поэтому с оператором картины Вячеславом Сачковым мы много поездили по необъятным просторам средней полосы и юга России. А потом максимально постарались взять в ленту все эти роскошные виды с режиссером монтажа Людмилой Заложневой...

Красота города Фатеж бывшей Курской губернии, где родился композитор, село Константиново — родина Есенина, Ладога и просто русские поля в излучине Оки. Атмосфера времени собиралась из архивных фотографий и съемок маэстро, из его закадрового голоса. Настоящим открытием и украшением картины стал еще один образ времени, на который съемочная группа наткнулась почти случайно под Суздалем. В старой, заброшенной церкви пустыми глазницами из-за облупившейся краски фресок взирает на нас Божья Матерь: что с вами стало, где потеряли вы что-то очень важное?

Георгий Свиридов один из трех музыкальных столпов XX века, наравне с Шостаковичем и Прокофьевым. Он новатор, авангардист, и в то же время продолжатель исконно русских

музыкальных традиций Мусоргского, Глинки, Рахманинова... Его каданс (неповторимый или характерный аккорд, ритмическая последовательность звуков, гармонический оборот) шел от Бога, от естества, от русской песни. Не случайно во второй половине жизни композитор пришел именно к песне. Да, да этот творец, который работал во всех музыкальных жанрах (кроме оперы, потому как не признавал ее), пришел именно к песне, и называл так попросту свои про-

изведения, видя в этом естество и величие. Свиридов вообще обладал удивительным чутьем на слово. Он как бы заново открывал для слушателей Блока, Пушкина, Некрасова, Северянина... А Есенина и вовсе смог вернуть после «опалы», не боясь при этом и на себя навлечь недовольство власти. Один из его последователей не случайно заметил, что если издать сборник песен Свиридова, то получилась бы настоящая антология русской поэзии.

Стоит заметить, что, конечно, этот фильм о Георгии Свиридове — далеко не первый. Документальных картин о нем порядка семи, не считая телевизионных программ. Но как же нужно современному зрителю новое слово о мэтре, ведь молодежь, в массе своей, даже не слышала ни о нем самом, ни о его музыке (кроме брэнда программы «Время» «Время, вперед!» и, возможно, вальса к драме Лермонтова «Метель»). А что еще знают? Да, практически, ничего. Вот, хотя бы, поэтому стоит пойти в кино на фильм Елены Дубковой.

Диплом кинофестиваля «Россия»-2021

Одни из первых зрителей картины о Георгии Свиридове — отец Илья и его прихожане

Мы продолжаем публикацию серии зарисовок об уральских прозаиках послебазовского периода. «Несметная полка» — проект-воспоминание о писателях XX века, живших-работавших в Екатеринбурге (Свердловске) и на Среднем Урале, осуществляется в Свердловской областной библиотеке имени В. Г. Белинского в рамках цикла «Красная книга русской словесности».

Преемница

**Нина Аркадьевна
ПОПОВА**
(1900 – 1969)

Стала преемницей Бажова после его ухода из жизни, сменив Павла Петровича на посту главы Свердловской писательской организации. Женщина у руля регионального союза литераторов — явление не характерное для тех лет, да и для нынешних тоже. Руководила Попова целое десятилетие — с 1951 до 1960 года.

Был у них и один географический исток. Детские годы Нина провела в Полевском, там окончила женское отделение церковно-приходской школы. В том самом поселке, который называют теперь родиной бажовс-

ких сказов, где обитал и дедушка Слышко.

Буквально созвучен и жанр дебютного сочинения Поповой в прозе. До этого воспитательница детского дома в Томске, а затем сотрудница тагильской газеты «Рабочий», активно стихотворствовала на страницах периодической печати. «То, что ее печатали, радовало, рождало уверенность в собственных силах и одновременно помогало материально, потому что ей было в ту пору очень нелегко», — отмечает в послесловии к роману «Дело чести» коллега Сусанна Жислина. Было же время — когда стихи кормили авторов. А далее упоминается интересный факт: «1930. В свердловском журнале «Рост» опубликовано первое крупное прозаическое произведение писательницы — сказ (!) «Аманаты старой Мангазеи» о конце Мангазеи — далекого сибирского города».

Но заявка на роль интерпретатора народных легенд пропадает втуне, сказительницей Попова так никогда и не стала. Зато, абсолютно сопричастная делу Бажова, становится проводником и преданным служителем уральской темы в отечественной литературе. В 1933 году Нина Аркадьевна перебирается в Свердловск. А уже через два года выпускает книгу очерков

«Екатеринбург-Свердловск» с подзаголовком «История города в картинах и эпизодах со времен возникновения до наших дней. Для детей старшего возраста и юношества». Первая глава «Татищев» начинается с фразы «Двести лет назад города Свердловска не было и в помине». Финал звучит патетически, как набат, как поэма. Из нашего времени текст читается кое в чем двусмысленно:

«Но Большой Свердловск до сих пор борется с Екатеринбургом.

Екатеринбург побежден. Он умирает. Но еще не исчез окончательно.

Вот незамошенная улица. Осенью здесь чавкает и хлюпает грязь. Это Екатеринбург.

Рядом с многоэтажными домами стоят покосившиеся хибарки. Это — Екатеринбург.

Маленькие домишки еще отапливаются печами-голландками. Это — Екатеринбург.

Женщина, согнув плечи, несет коромысло, в ведрах плещется вода. Это — Екатеринбург.

— Хлоп! Хлоп! — раздается звук валька на плоту: полощут белье, выстиранное дома. Это — Екатеринбург.

Не хватает благоустроенных квартир. Мало бань, прачечных, школьных зданий.

А вокзал! На вокзале такая теснота, что часть пассажиров вынуждена ожидать под открытым небом.

Достраивать город мы будем во второй пятилетке».

Первая послевоенная книга Поповой, вышедшая в «Советском писателе», называлась «Уральские рассказы». Чуть позже появился цикл очерков о наших камнерезах в сборнике «Живители камня» (1950).

Принимая после Бажова местную литературную ячейку, на полувековом рубеже Нина Аркадьевна отмечает 25-летие своей творческой деятельности, вступает в партию и переходит к крупным художественным

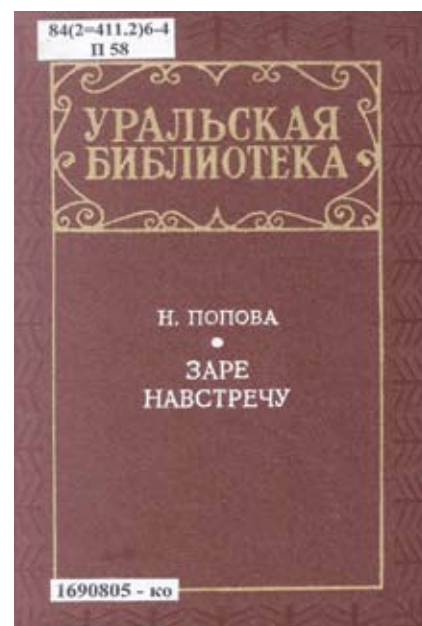
формам. Пишет две «звонких» повести «Мир на стану» и «Зрелость», после чего приступает к роману, который станет первым томом эпической трилогии.

С романом связан литературный казус. В середине 1950-х годов в Советском Союзе выходят сразу два произведения с идентичным названием — «Заре навстречу». Автор одного из них московский писатель и крупный функционер, главный редактор журнала «Знамя» Вадим Кожевников (годы спустя он прославится книгой о разведчиках «Щит и меч»). Аналогичный заголовок — «Заре навстречу» — красуется на почетном месте и в библиографии Нины Поповой. Хотя приоритет все-таки следует признать за ней. Ее роман в Свердловском книжном издательстве увидел свет еще в 1954 году. Кожевниковский опус датируется 1956-57 годами. Если покопаться в каталогах, можно отыскать и сочинение «Заре навстречу»-3 (1959), принадлежащее перу омского писателя Петра Гинцеля.

Для Поповой же этот роман оказывается программным и переломным. Он закрепляет ее писательский статус, определя-

ет ее творческий идеологически выверенный путь, неоднократно переиздается. С той поры ее литература, по тогдашней терминологии, становится глубоко партийной. Впоследствии Нина Аркадьевна трижды будет избираться в члены обкома партии. Когда-то писатели были своими людьми в коридорах власти.

Неизменно в произведениях «преемницы Бажова» одно — место действия. Ее вариант «Заре навстречу» посвящен истории революционной борьбы на Урале, узнаваем и город, пусть и переименованный по воле автора. По этому поводу Нина Попова сообщает: «Почему Екатеринбург назван Перевалом? Сходные черты в обликах Екатеринбурга и Перевала есть, но события, происходившие в Екатеринбурге и других городах Урала, свободно соединены, и я не имела права назвать город Екатеринбургом». Большая часть прототипов романов большевиков-подпольщиков до сих пор пофамильно украшает улицы современного Екатеринбурга: Свердлов, Малышев, Толмачев, Хохряков, Дерябина. Черты Леонида Вайнера прослеживаются в образе Ильи Светлакова.

«Илья пошел по направлению к плотине.

Он шел, твердо ступая, твердо сжав губы. Город казался ему вражеской крепостью...

Дело не в том, что на углу стоит полицейский и вон едет в пролетке, как аршин проглотил, жандармский ротмистр. Дело не только в грубой власти, в грубом насилии, — во все поры жизни въелась буржуазия, растлевает все живое! Это она поставила черное длинное чугунное пугало — памятник «царю-освободителю»... Вон на углу предприимчивый торгаш, расстелив брезент, разложил свой товар — дрянные книжонки о сыщиках. Общедоступную библиотеку и здесь, несомненно, захлестнуло мутным потоком:

БИБЛИОГРАФИЯ НИНЫ ПОПОВОЙ

В Далматовской вотчине. Свердловгиз, 1935.

Кремень. Повести и рассказы. Свердловское областное государственное издательство, 1943.

Уральские рассказы. Москва, Советский писатель, 1946.

Живители камня. Художественные очерки. Свердловское областное государственное издательство, 1950.

Мир на стану. Повесть. Москва, Советский писатель, 1950.

Зрелость. Повесть. Свердловгиз, 1952.

Избранное. Свердловское областное государственное издательство, 1952.

Заре навстречу. Роман. Свердловское книжное издательство, 1954.

Пестерь. Свердловское книжное издательство, 1959.

Дело чести. Роман. Т. 2, 1965. (Избранные произведения уральских писателей к пятидесятилетию Великого Октября).

Верность. Роман. Т. 3, 1968. Средне-Уральское книжное издательство, 1965-1968.

Арцыбашев, Шибышевский, Сологуб, Вербицкая... Проповедь одиночества, разложения, буржуазный нигилизм... черт бы их взял!.. Порнография!

Вот оно, болото реакции!»

На писательском посту Нина Попова трудилась честно и до конца, рассматривая это как миссию, преодолевая тяжелую болезнь. Была делегатом писательских съездов, удостоилась ордена «Знак Почета». Успела завершить главный труд — историко-революционную три-

логию. Сигнальный экземпляр последней части — романа «Верность» получила за неделю до смерти в Новый год. Наступал 1969-й.

Жизненный срок им с Павлом Бажовым был отмерен почти одинаковый, при этом написанное «преемницей» во много раз превышает по объему наследие создателя уральских сказов. Однако, вещи, сравнимой по искусству и долговечности с «Малахитовой шкатулкой», Попова, увы, не сработала. Как тут не вспомнить: мал золотник да дорог.

Сыграл бы «улошную» Вилисов...

16 ноября 2021 года лауреату и дипломанту районных, региональных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов народному гармонисту Михаилу Ивановичу Вилисову исполнилось бы 90 лет.

Июнь 1992-го... Он вошел, держа в руках гармонь, в помещение областного Центра народного творчества, и я, тогда работавший там методистом, сразу узнал его. Ну, конечно же, Михаил Вилисов. Он уже был достаточно известен, благодаря передачам Свердловского телевидения, музыкально-документальному фильму Свердловской киностудии «Частушка. XX век» режиссера Сергея Мирошниченко, выступлениям в Свердловске-Екатеринбурге. Крестьянин из Пермской области, он объехал с неизменной гармошкой всю Россию от Москвы до Владивостока. Такой географии концертов могла бы позавидовать любая поп-звезда. Так в чем феномен Вилисова?

Вспомните начало 90-х годов прошлого века. Страстные дискуссии по поводу чистоты русской культуры, в которых принимали участие известные литераторы, музыканты, политики. И тут Вилисов со своими частушками. Эти русские миниатюры — один из самых ярких жанров. Свободный, неподвластный цензуре, он жил и живет в народной среде. Творчество Михаила Ивановича стало созвучно патристически настроенной части общества, которая за возрождение русского духа, веры, нравственности, которая не приемлет кич, порнографию, пьянство. Конечно, все эти по-

Михаил ВИЛИСОВ

роки не миновали и деревню, в которой прожил Вилисов долгие годы. Однако сам уклад жизни селянина на земле, с которой он кровно связан, более цельный, менее замутненный. Воистину Россия сильна глубиной.

*«Я — уральский гармонист,
Родова от Велеса.
Для людей петь — лучший приз!
Главное — от сердца...»*

Это, пожалуй, было его девизом. Кто-то посоветовал ему прийти к нам. Наша организация как раз по крупницам собирала творения таких самородков. Я пригласил его к себе домой, угостил, а потом взял интервью и записал несколько песен.

— Родился я в деревне Вилисово, — начал свой рассказ Михаил Иванович. — Работать начал с десяти лет, когда мужики на фронт ушли. В колхозе лес рубил, сено метал, мешки таскал. Потом

бригадирствовал. Вспоминаю случай, когда мне был преподан первый урок нравственности. На покосе это было. Одна женщина сказала мне какое-то бульварное слово. И все, кто были тогда рядом, осудили ее. А сегодня, увы, сквернословие стало обычным делом и на ферме, и в бригаде, да и в дружеской беседе. Все-таки люди раньше были добрее, чище. Посмотрите, сейчас мы губим природу. Не понимают многие, что природа — это наш общий организм, и мы ее дети. Не потому ли теперь люди такие хворые, что сами загрязняют все вокруг. Об этом я не раз писал не только в местные, но и центральные газеты и даже сочинил песни «Травка зеленая» и «Сад-виноград»: «Голосистую гармошку / Всю дорожку в ручках нес. / Через басеньку девчонку / Много горя перенес...», «Эх, сад-виноград, / Отгуляли в рощу... / То ли женку винить, / То ли злую тещу?». Впервые исполнил их в Москве, где выступал вместе с народной артисткой России Еленой Сапоговой (в то время солисткой Свердловской филармонии). И меня, простого деревенского мужика, слушали со вниманием.

— Фольклор достаточно многообразен: это игры, песни, сказки, пляски. Что вам наиболее близко?

— «Улошная». Такая песня существовала на Урале, в Куйбы-

шевской, Курской, Новгородской, Ленинградской областях. Очень мне обидно и жалко, что, не зная историю наших наигрышей, за «улошную» выдают частушки, барабушки, которые играют и поются строчкой на четыре такта. А в «улошной» каждая строчка играет на восемь тактов. Меня часто просят ее сыграть. И только заиграю, как у многих, вижу, слезы блестят. Этой простой мелодией провожали когда-то на войну, в армию, с ней ездили обозы, скажем, с Урала с рудой, из Оренбурга с пшеницей. И вот ученые из Пермского университета пришли на помощь и записали этот старинный русский наигрыш, который потерялся. Я, например, две наиграл. А их десятки и десятки — сколько деревень, столько и «улошных».

— Наверное, фольклористы сыграли в вашей судьбе не последнюю роль?

— Да, я им многим обязан. С их легкой руки стал выступать. Учить бы фольклору в детских садах и школах, чаще устраивать праздники народной культуры, поддерживать фольклорные коллективы где добрым словом, а где и финансово.

Михаил ВИЛИСОВ с другом, тоже музыкантом

— Михаил Иванович, как нам хранить нашу русскую культуру, ее корни, чтобы мы не были Иванми, не помнящими родства?

— Наверное, восстановить то, что создавалось веками и было загублено, растрачено в прошлые десятилетия. Скажем хороводы, старинные песни. Сейчас их у фольклористов не просто сотни — тысячи, которые они еще у наших бабушек записали и в своей обработке показывали на фестивалях. Надо, чтобы народ видел это искус-

ство — простое, жизнерадостное и разнообразное, способное менять человека в лучшую сторону. Мне и жена говорит: «Как начал к фольклористам ездить, так ты у меня вовсе золотой стал».

По электронной почте я связался с заслуженной артисткой России, художественным руководителем программы «Играй, гармонь любимая» Анастасией Заволокиной. «Михаил Иванович — уникальный народный гармонист, — ответила Анастасия Геннадьевна. — Неоднократный участник нашей телепрограммы, запомнившийся зрителям по самобытному «проходному» наигрышу. Человек от земли, добившийся своим трудом творческих высот. Вилисов... Он — настоящий. И какой-то родной. Честный, искренний, скромный. Вообще, характер его читался и в частушках, которые пел, и в манере исполнения, и в наигрышах редких. С ним было интересно! Поговорить, послушать, посочинять вместе. Своим талантом освещал все вокруг».

Из семейного альбома

От заводского музея до города музеев

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» отметил 180-летие вместе с потомками Демидовых. Впечатление было такое, будто сам Акинфий Демидов встречал гостей: его имя теперь носит аэропорт Екатеринбурга. Не просто гостей — участников

XI международной Демидовской ассамблеи принял в октябре Нижний Тагил. Отель «Демидов Плаза» стал для них временным домом, по соседству с которым находится музей «Демидовская дача», и пешком, по набережной пруда, можно дойти до завода, построенного первыми Демидовыми.

«Я участница всех прошедших ассамблей, а нынешняя приятно удивила количеством прибывших гостей — потомков рода Демидовых, — сказала кандидат исторических наук, официальный представитель Международного Демидовского фонда в Свердловской области Елена Пирогова. — Отмечу и высокий уровень докладов на конференции «Демидовские коллекции и музеи». Причем очень яркие они были у иностранцев, представителей крупнейших музеев мира. Впервые проявил интерес к работе ассамблеи музей острова Эльба, в онлайне прозвучал доклад «На-

Заводоуправление Демидовых — главное здание музея-заповедника

полеоновская Эльба Анатолия Демидова: элементы одной коллекции». Но это XIX век, о судьбах Демидовых XX века и

наших современниках знаем еще мало».

Главным событием второго дня ассамблеи стало посещение ее участниками старого демидовского завода. «Каждый раз восхищаюсь, видя это великопие — прекрасно сохранившийся памятник индустриальной культуры! Ничего подобного ему нет в Европе! И надо сделать все, чтобы такой объект был под опекой ЮНЕСКО», — поделился впечатлением директор Алтайской краевой научной и исторической общественной организации «Демидовский фонд» Виктор Буланичев.

«Уникальные экспонаты», «уникальное достояние» — эти слова часто звучали от участ-

Предки и потомки

Почетный гость ассамблеи заместитель губернатора Свердловской области Павел КРЕКОВ

Директор музея-заповедника Эльвира МЕРКУШЕВА приветствует участников ассамблеи

ников ассамблеи про музей-заповедник «Горнозаводской Урал». А еще — уникальные люди, хранители исторического наследия, служили музейному делу в прошлом веке и продолжают его развитие в новом столетии.

МЕЧТАТЕЛИ И СОЗДАТЕЛИ

Началось с создания Павлом Николаевичем Демидовым выставки для экскурсанта царских кровей — путешествующего по России ее будущего императора Александра II. Продолжилось — открытием Музеума естественной истории и древностей. К началу XX века «Горнозавод-

ской музеум» Нижнетагильских и Луньевских заводов насчитывал более 500 экспонатов, в основном представляющих изделия из тагильского железа, декоративно-прикладное искусство местных мастеров.

20-е годы прошлого столетия — начало культурного строительства в молодой республике Советов и продолжение музейного дела благодаря активному участию краеведческих обществ. В Нижнем Тагиле эту работу возглавил Александр Николаевич Словцов, его, преподавателя горно-металлургического техникума, власти назначили директором и хранителем музея. При нем нача-

лись первые историко-бытовые экспедиции сотрудников, создана первая систематическая экспозиция, а главным экспонатом он уже видел... демидовский завод!

«Представляете, идея музеефикации промышленного предприятия появилась еще в 1920-е годы! — с восхищением от предвидения Словцова, говорит научный сотрудник Ольга Халяева. — Зерно упало на благодатную почву, и в конце прошлого века эта мечта осуществилась в Нижнем Тагиле».

Трагически сложилась судьба самого мечтателя: Словцов попал в жернова сталинских репрессий за то, что «протаскивал антисоветские настроения» в экспозицию. Но был у директора такой звездный час, о котором мечтают все музейщики в мире! Открытие, ставшее сенсацией: когда на принесенной завхозом из кладовки особняка демидовских времен закопченной доске, осторожно промытой Александром Николаевичем, он увидел: RAPHAEL URBINAS PIN... О дальнейшей судьбе находки написано много, картина «Тагильская мадонна» кисти Рафаэля Санти давно уже в «своем» зале тагильского музея изобразительных искусств.

Какие они были — Демидовы. Юное поколение в зале музея

Экскурсия участников ассамблеи по заводу-музею

СОБИРАТЕЛИ И ХРАНИТЕЛИ

Надо ли удивляться тому, что небольшой краеведческий музей провинциального города стал известен в мире, если его историю творили люди незаурядные, обладавшие широчайшим кругозором, преданные своему делу, любящие свой край, а эстафетой поколений музейщиков стали высочайший профессионализм и умение добиваться поставленной цели сплоченной командой единомышленников. Анна Акимовна Саматова была директором в военные и первые послевоенные годы. Пополнение фондов, создание новых экспозиций становилось на рельсы научно-исследовательской работы, вот тут и проявился главный талант директора Саматовой.

«Умение привлечь кадры, сплотить самых разных людей. И каждый из них был личностью!» — говорит руководитель научно-методического центра музея-заповедника Альфия Фахретденова. С восхищением рассказывала она о неугомонном исследователе флоры и фауны края Наталье Максовне Грюнер.

Рюкзак за плечи и в поход за экспонатами для отдела природы! И некогда отсталый отдел музея, благодаря созданному Грюнер экспозиционному комплексу, назвали впоследствии одним из лучших в стране.

Автору этих строк повезло общаться с Татьяной Константиновной Гуськовой, видным ученым, до конца жизни не оставлявшей работу по истории Тагильского края. Сегодня ее монографии об уральской промышленности XIX и начала XX веков — настольные книги для новых поколений исследователей. Свои изыскания Татьяна Константиновна начала в середине прошлого века, будучи научным сотрудником музея, участвуя в экспедициях. А когда перешла на преподавательскую работу в Нижнетагильский пединститут, ее с годами стали почтительно называть Главным историком Нижнего Тагила. Присвоили титул Почетного гражданина города. Почетным знаком Международного Демидовского фонда она была награждена за изучение наследия представителей династии.

«ВСЕ МЫ ИЗ ЭТОЙ ШКОЛЫ»

Фраза нынешних профессионалов, отмеченных престижными наградами. Как, например, дважды лауреат премии О. Клера Альфия Фахретденова, прошедшая путь от лаборанта до заместителя директора по научной работе в «школе» Ивана Григорьевича Семенова, патриарха музейного дела. Ольгу Халяеву директор Семенов принял на работу за... умение печатать на машинке, предварительно устроив ей строгий экзамен. Спустя годы он предложит научному сотруднику Халяевой должность главного хранителя музея. Значит, школа была пройдена успешно. А вот свою школу, обычную, среднюю, где работал учителем, Иван Григорьевич оставил с неохотой, подчиняясь партийной дисциплине. В партийно-хозяйственных кругах музей считали тихой заводью, не доставлявшей проблем. Ох, как ошибались: недавний школьный учитель начал не только поднимать проблемы сохранения исторического на-

следования, но упорно добиваться их решения.

Результат его подвижничества — создание целого музейного комплекса на основе реставрации и музеефикации нескольких зданий, являющихся памятниками архитектуры, истории и культуры и ставших филиалами музея. Вместе с коллегами Семенову удалось представить землякам историю Нижнего Тагила без идеологических пристрастий, а такой, какой она была реально на протяжении трех столетий. В ней Демидовы — не звери и не ангелы, но успешные предприниматели, организаторы «железного дела» на Урале и в России. Где годы советской власти — это время индустриального и культурного подъема бывшего демидовского поселка, время трудового подвига тагильчан времен Великой Отечественной войны и бурного строительства во второй половине прошлого века. О чем сегодня мечтает Почетный гражданин Нижнего Тагила Иван Григорьевич Семенов? О новом музее, которым может стать шахта «Магнетитовая» после ее вывода из эксплуатации. Что ж, убеждать в необходимости музеефикации он умеет, бойцовские качества инициатора сохранил и после своего 90-летия, и есть, кому продолжить главное дело в жизни Семенова.

Теперь оно в надежных руках «выпускницы» его школы, директора музея-заповедника Эльвиры Раисовны Меркушевой, человека, авторитетного в городе, уважаемого в научном сообществе в России и за ее пределами. В середине 1990-х она создала экспозицию музея быта и ремесел горнозаводского населения в здании бывше-

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Музей-заповедник занимает площадь более 27 га. Количество музейных предметов превышает 450 тысяч. Ежегодно для посетителей открывается около 100 выставок.

ПОД ЭГИДОЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕМИДОВСКОГО ФОНДА

Демидовские музеи, а их в мире 60, стремятся к объединению. Участники прошедшей в Нижнем Тагиле ассамблеи подписали меморандум о намерении начать процесс организации Ассоциации таких музеев России, СНГ, стран Западной Европы и США. А также создать единое электронное пространство для демонстрации их коллекций. Виртуальные экскурсии по музеям со всего мира, конечно, не заменят показа экспонатов «живьем». Президент Международного Демидовского Фонда, сенатор Российской Федерации Э. Э. Россель считает, что создание страхового фонда будет содействовать выездным выставкам музеев разных стран.

го господского дома, находившегося в полном запустении. Сейчас иные времена, и задачи масштабнее. В Нижнем Тагиле создается музей, какого в мире еще нет: «Единый многофункциональный музейный центр». Он станет ядром проекта «Старый город», комплекса, куда войдут все музеи заповедника, исследовательский центр, открытые площадки, библиотека, хранилища с доступом к уникальным документам из собственных коллек-

ций. Давняя мечта музейщиков показать всю историю отечественной металлургии обретает реальные черты весомым участием города в национальном проекте «Культура». Поспешно было бы называть Нижний Тагил с его промышленными гигантами УВЗ и НТМК городом-музеем. Но на территории «Горнозаводского Урала» сегодня 24 объекта культурного наследия и, можно сказать, что живут тагильчане в городе музеев.

«Ночь в музее» — это еще и творческие мастер-классы

В цвете Брейгеля-сына

В шестой раз в Екатеринбургском музее изобразительных искусств с 18 по 21 ноября состоялись Дни Эрмитажа. И в первый раз они проходили в новом пространстве старого здания музея на Вайнера, 11 — в культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал».

Питер Брейгель Младший. «Проводезь Иоанна Крестителя»

Просветительская программа Дней — лекторий эрмитажных научных сотрудников для всех желающих и мастер-класс реставраторов главного музея страны для коллег — завершилась вместе с выставкой французской живописи и скульптуры XIX века «От романтизма к импрессионизму» из собрания ГЭ. Но одновременно была представлена эрмитажная «Выставка одного шедевра», которая пробудет в нашем музее долго — до начала февраля.

На маленький юбилей — пятилетие Дней Эрмитажа в Екатеринбурге (впервые они были в 2016 году) — к нам приехала картина Питера Брейгеля Младшего «Проповедь Иоанна Крестителя». Именно приехала. В специальном фургоне с климат-контролем добиралась она четыре дня из Санкт-Петербурга в Екатеринбург. Прежние выстав-

ки эрмитажной одной картины включали небольшие (только по размеру!) работы знаменитых мастеров, которые можно было транспортировать в самолете. Теперь, когда представилась возможность наземного способа, к нам прибыло масштабное полотно. Его сопровождал куратор выставки, хранитель нидерландской живописи

отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа Николай Зыков.

Гостья из Петербурга разместились в центре торцевой стены зала нидерландской живописи, в окружении «земляков» и современников. Рядом — мадонны, апостол Андрей, «Христос и Закхей» работы фламандских художников, «Превращение женщин в сорок» Яна Вильденса, «Мелеагр и Аталанта» Якоба Йорданса. Картина Йорданса — из тех даров, что переданы Эрмитажем нашему музею в благодарность за спасение его коллекций в годы войны. Заместитель генерального директора ГЭ Алексей Богданов отметил, что хотя «Проповедь Иоанна Крестителя» екатеринбуржцы видят впервые, на самом деле в этом городе, в этом историческом здании картина уже второй раз — да, она из тех, спасенных.

Картину представляют гости из Эрмитажа — заместитель генерального директора Алексей БОГДАНОВ и хранитель нидерландской живописи Николай ЗЫКОВ

Петербуржцы тоже увидели работу Питера Брейгеля Младшего только два года назад, после нескольких лет «возрождения» в Лаборатории научной реставрации станковой живописи ГЭ художником-реставратором Владимиром Бровкиным. До этой кропотливой, тщательной реставрации картина находилась в фондах музея. «Проповедь...» поступила в Эрмитаж из коллекции барона Притвица, она была переведена с четырех деревянных досок на холст. Это и была первая реставрация, потом годы спустя, во второй половине XX века, картину только очищали от загрязнений. Время превратило работу Брейгеля Младшего в темное, сумрачное произведение, где тайная проповедь в лесу обрела многие лишние возрастные «тайны», скрывшие свет и подробности живописи. Теперь же, после реставрации, полотно выглядит так, будто только что, а не в 1604 году, вышло из мастерской художника.

Рассказывая о картине, Николай Зыков показал «появившиеся» фигурки людей на дальнем берегу реки, которые до реставрации невозможно было разглядеть, — это сцена Крещения Иисуса Христа, «квадратики» небес, где можно сравнить, какого цвета было небо до реставрации и какое сейчас. Как ясны краски — бирюзовая, красная, желтая в одеждах, как выразительны лица, отражающие разнообразные характеры слушающих проповедника...

Мы можем сравнить картину и с оригиналом Питера Брейгеля Старшего из экспозиции Будапештского музея изящных искусств, представленную вместе с этапами реставрации на информационных стендах выставки. Это его «Проповедь...» воспроизвел

Фрагмент. Слушающие проповедника

в своей авторской работе Брейгель-сын. Это тоже подлинник, с подписью. Брейгель Младший делал копии работ своего великого отца, основателя знаменитой художественной династии, дабы его творчество знали не только владельцы картин. Так и «Проповедь...» уже давным-давно была у заказчика, отец скончался, когда Питеру Младшему было всего пять лет. Став художником, Брейгель-сын создавал и собственные произведения, и все время обращался к творениям Брейгеля Старшего. Он делал очень точные копии, как эту «Проповедь Иоанна Крестителя». По расположению фигур, по композиции она абсолютно идентична оригиналу. Но вот цветовой колорит — авторский. Ведь в мастерской оставались лишь «бесцветные»

картоны отца. Так что не по прихоти живописца появились в этой работе красные и охристые краски, оттенки синего, голубого, бирюзового — по его художественной интуиции.

В России нет работ Питера Брейгеля Старшего. Но есть в Эрмитаже произведения его старшего сына, которые приближают к нам великого художника Северного Возрождения и, безусловно, обладают самоценностью. Одно из них мы увидели сейчас в центре «Эрмитаж-Урал». И можем долго «общаться» с картиной, вглядываться в лица, разгадывать характеры. Видеть так близко, как это вообще возможно только на «Выставке одного шедевра».

Фрагмент. На дальнем плане у реки маленькие фигурки — сцена Крещения Христа

Лаком на металле... 275 лет уральской красоты

Уральская лаковая роспись по металлу — явление в российском прикладном искусстве яркое, в полном смысле слова, и самобытное. Это сфера творчества, в которой с большой силой проявился талант народных мастеров. В октябре в Нижнем Тагиле состоялось масштабное культурное событие, посвященное 275-летию этого промысла — лаковой росписи по металлу.

Из истории известно, что с середины XVIII века декоративной росписью занимались мастера Троицкого завода А. Ф. Турчанинова, Нижнетагильского завода Демидовых, а в начале XIX века и жители Туринска. Пластичность и мягкость железа местной выделки и таланты местных умельцев с «живинкой в деле» способствовали изготовлению уникальных подносов, бытовой посуды, сундуков, шкатулок и покрытых лаком столиков с сюжетной, пейзажной и цветочной росписью. Однако нижнетагильские мастера во многом превзошли своих земляков-уральцев, создав и сумев сохранить секреты мазковой техники письма.

Знак и удостоверение Хранителя

Награжденные мастера

К юбилею сферы была приурочена межрегиональная конференция «Творческие индустрии. Инвестиции в сферу народных художественных промыслов» и X всероссийская научно-практическая конференция «Художаровские чтения», где были подняты актуальные вопросы, связанные с изучением традиционных художественных промыслов и ремесел не только Урала, но и России в целом. Их сохранение и развитие в XXI столетии все более осознается в современном мире как один из важных факторов национального самосознания, экономического и туристического развития регионов. Важно отметить, что Нижний Тагил не случайно был выбран местом проведения со-

бытийного мероприятия: этот крупный индустриальный центр страны является традиционным «хранилищем» и местом популяризации феноменов горно-заводской культуры, к которым относятся и народные художественные промыслы.

Празднования и форумы проводились при поддержке правительства Свердловской области, в частности министерства инвестиций и развития, а также администрации города Нижний Тагил. Организаторами выступили Центр развития туризма региона, Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» и Уральский колледж прикладного искусства и дизайна (филиал московской художественной академии имени Строганова). Открыли конференцию заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Приветствие участникам от лица минпромторга России передала заместитель директора его департамента Лилия Нургатина, которая отметила планомерную и комплексную работу уральцев по поддержке и развитию народных художественных промыслов и выразила

На церемонии вручения почетных званий и Благодарственных писем мастерам лаковой росписи по металлу от областного Заксобрания, министерства инвестиций и развития региона, от управления культуры Нижнего Тагила

Поднос «Мир, труд, май» с росписью Ирины Смыковой

благодарность региональному правительству. Около ста участников из разных городов страны обсудили в очном формате и в режиме онлайн проблемные вопросы традиционных народных художественных промыслов, их взаимодействие с современными дизайном, систему профессиональной подготовки кадров в учреждениях художественного образования. Говорили о творческой деятельности мастеров, поделились опытом применения традиционных и инновационных художествен-

Ирина СМЫКОВА

Татьяна КОВАЛЬ, Михаил СМЕРДОВ, Дмитрий ШЕЙКМАН, Евгений КОПЕЛЯН

Наталья ПРУДНИКОВА

но-стилистических решений в изделиях, наметили перспективы улучшения их качества.

В рамках научной конференции, на базе Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна, прошли мастер-классы, где делились своим богатым опытом специалисты декоративной росписи. А заключительным аккордом стало награждение лучших в отрасли и вручение свидетельств о присвоении по итогам 2021 года специальных званий. «Титулов» «Мастер народных художественных промыслов Свердловской области»

Лаковая живопись по металлу — дело тонкое

удостоены Наталья Прудникова и Ирина Смыкова (Нижний Тагил), Надежда Лаптева (п. Нейво-Шайтанский), Людмила Антропова и Светлана Кадочникова (Сысерть). Звания «Хранитель народных художественных промыслов Свердловской области» присвоены генеральному директору ООО «Орбита», директору Ирбитского музея народного быта Михаилу Смердову; заведующей филиалом «Этнографический комплекс Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Татьяне Коваль; доценту Уральского государственного лесотехнического университета Дмитрию Шейкману.

Ведомственную награду министерства промышленности и торговли Российской Федерации «Почетный работник народных художественных промыслов» получила директор Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна Людмила Павленко.

Известные мастера из Нижнего Тагила, внесшие большой вклад в сохранение и развитие лаковой росписи по металлу, награждены благодарственными письмами Законодательного собрания Свердловской области. Председатель комитета Заксобрания по социальной политике Вячеслав Погудин вручил их Нэлли Кошкиной, Ирине Смыковой, Ирине Решетовой, Надежде Петуховой, Татьяне Бинас, Геннадии Бабину, Алевтине Сидоровой. Заместитель министра инвестиций и развития региона Евгений Копелян передал благодарственные письма Эльвире Ершовой, Лидии Никитиной, Евгении Новокшеновой, Нине Чистяковой, Светлане Контур, Наталье Прудниковой, Раисе Смотриной. Присоединилась

Александр МАКСЯШИН и Людмила ПАВЛЕНКО — первые в Свердловской области Почетные работники НХП

к поздравлениям и начальник управления культуры администрации города Нижний Тагил Светлана Юрчишина, вручив памятные знаки и благодарственные письма мастерам лаковой росписи по металлу.

В мастерской

В сказке только девушки... С кавалерами!

«Девушки» в заголовке не означает, конечно же, что героини художника Евгения Родионова буквально все девицы по возрасту или, уж простите, по физиологической данности. Среди них и юницы, и замужние женщины, и старухи. Но по состоянию души они в этой «родионовской росписи» все — девушки, способные на озорство, на амурные приключения, на мечты. Они дадут изрядную фору самой Мэрилин Монро из кино «В джазе только девушки». Посмотрите, как вологодские бабульки на одной из «картинок», скептически поджав губки, слушают ее знаменитую песенку. Мол, это что, вот мы в ее годы и не такое вытворяли... «Девушек» Родионова показывает нам его персональная выставка в екатеринбургском Музее наивного искусства (отдел ЕМИИ) — «Бабы, барышни, девчата» до середины января.

Однажды Евгений Родионов создал сказку — петербургскую. И тогда архитектор по образованию и профессии, художник по призванию решил «оставаться в сказке», теперь уже вологодской, ему родной. Да и та первая тоже была из Вологды, хотя и представлена в Эрмитаже в 2016 году к традиционному Дню эрмитажного кота — «Сказ о коте Василии Вологодском в картинках живописно-стихотворных». Когда эрмиты — питерские домовые — отпустили художника на волю, он в свою очередь дал волю вольную в ярких акриловых картинах жительницам Вологодчины, полагая и убеждая, что

Художник Евгений РОДИОНОВ на вернисаже

именно они создают здесь «сказочную повседневность».

Эта повседневность в его картинах то выразительно лако-

нична, то причудливо подробно, насыщена невероятными деталями, как новогоднее «Чудо-дерево». Часто многофигурна («Мы вчера наверх ходили», «Во берлоге медведи»). Порой «портретна» — этаким русско-северный, застенчиво «одетый» вариант pin up («Нюра» с покемоном на ручках). И в каждом из произведений — свой сюжет, фантазийный или вполне реальный, забавный или чуточку грустный, но рассказанный как сказка. Поведанный и остроумным текстом в традиции народной картинки, но прежде всего — живописно.

Все пригодилось, все пошло в дело — детские впечатления,

«Не надо печалиться»

«Кто чей?»

«Мы вчера наверх ходили»

взрослые наблюдения, старые сказы и новые прибаутки, русский лубок, современные комиксы. И любовь, как сама жизнь, невозможная без этих баб, барышень, девчат.

Молодые персонажи Родионова, глазастые, лукавые, навострили ушки из-под платочков и кокошников — не пропустить бы кавалера. Кавалеры здесь на самый взыскательный вкус — кентавр с вологодских просторов, индеец, похожий на Гойко Митича, браво морячок из дальней страны, соседский парень в красной рубахе. А хитренький моторчик всех «Амурных делищ» (так называется одна из картин) — эти неугомонные девчонки. Кентавр оседлан, индеец взят в плен девичьими чарами, сосед и вовсе без ума. Девушки и подземный ход к любимым пророчат прямо под берлогой свирепых медведей, и квартетом виолончелисток помогут ухажерам пилить бревно, и вслед помашут вовремя отправленному за аленьким цветочком папаше. На окошках цветут синие колокольчики, а хочется аленького чуда.

Но вот героини повзрослели, погрузнели, обросли семей-

Оседлали кавалеров

ными заботами и проблемами на работе: «Борщ мешать — не осетрину жарить». А сказка продолжается без спроса влезать в

повседневность. И найдется минутка посмотреть на Млечный путь, погадать по звездам, пусть уже не «на жениха», а на семь коров. Мечта все равно мечта. Кто-то уехал в город, надел беретик вместо платочка и может хоть каждый день есть недоступное когда-то эскимо. С подругой наслаждаться мороженым — особенная

радость, как и поделиться вдруг, совсем по-девичьи, холодным лакомством с одиноким снеговичком: «Мальчик, ты, наверное, голодный?».

Им и медведи не помеха

Фрагмент сказочной повседневности

«К новым берегам»

«!!!»

Мэрилин Монро и бабули

Вологодские страдания

Постаревшие «девушки» представлены на выставке и в плакатных «мотивах». Плакат со своим кратким однозначным призывом-изречением — дальний родственник лубка. У Родионова же плакаты говорят не «в лоб», а для думания и улыбки. Суровая старуха на плакате «Так-то!» отчитывает хмурых и сутулых, ее предостережение — словно финал сказочного повествования: «...а со временем становятся хмурее и сутулее». Деревенской тетке взгрустнулось среди почти ваноговских подсолнухов. И тут же самоироничная констатация настроения с отсылкой к великому голландцу: «Хреновенько, как Винсенту». Да, знаю, мол, про такого, не в глухомани живу, на Вологодчине. С непростой биографией и эта бабуля, изрекающая на фоне упитанного коровьего стада выстраданное: «Всяк беда от челове-

ков». И все-таки, эти родионовские «Бабы, барышни, девчата» неисправимые оптимистки и «человеков» любят — строчка на плакате «Не надо печалиться!» им и нам в подмогу.

«Не зябко ли, Марусеньки?» — игриво вопрошает удалой всадник своих пассажиров в саях. А зрителям, среди которых не только «марусеньки», но и «кавалеры», ответить хочется художнику: «Тепло, Евгений Леонидович!»

«Не зябко ли, Марусеньки?»

«Петровирус» — состояние творчества

В давние-предавние времена на берегах Байкала жили два быка — Пестрый и Сивый. И вот встретились они в схватке, чтобы определить, кто сильнее. Долго бились. Там, где упирались в землю ногами, поднялись горы, где ударяли копытами, раскинулись равнины. Потом разошлись. Много еще приключений было у Сивого. И, в конце концов, пошел от него род бурятского народа. Оказалось, бык — это небесное божество Буха-Ноен, лишь принимающее облик сильного зверя. Буряты поклоняются ему как своему древнему прародителю. После странствий и трудов любил Буха-Ноен прилечь отдохнуть. Именно таким запечатлел его скульптор-камнерез Сергей Фалькин, выставка которого «Игра в метафору» открылась в залах Музея истории камнерезного и ювелирного искусства.

Обращение к бурятскому фольклору для мастера не случайно. Фалькин вырос в Забайкалье и хорошо знает этот регион. Нефритовый Буха-Ноен развалился вольготно, склонив на бок голову. Это Сивый, и камень как будто передает особенности его окраса.

Бурятию невозможно представить без Байкала, и образ этого чуда-озера не раз появляется в работах Фалькина. Метафорой сибирского моря, где властвует холодный ветер Баргузин, стала композиция «Кардиограмма Байкала». Антропоморфный образ рыбы-человека закреплен на металлической подставке, изображающей контуры озера, обрамленного горами. Нефрито-

Сергей ФАЛЬКИН с композицией
«Кардиограмма Байкала»

вая рыба, стоит только осторожно ударить по ней ногтем, издаст разные звуки. В этом вибрато, наверное, и заключена «кардиограмма» озера, поскольку художник воспринимает его как живой организм.

И вокруг него, и в его глубине проявляется многообразие бытийных форм. Сапфировый «Ловец омуля» напоминает об особом богатстве самого большого в мире природного хранилища пресной воды. Бурят в национальном костюме торжествующе держит над головой гигантскую рыбку.

Устремленный в небо взгляд запечатлен и в композиции

«Большая медведица» (дымчатый кварц). В камне соединились несколько мотивов: рыба, капля, вобравшая в себя потоки «многоликого моря», абрис головы быка. Венчает полированный минерал лик шамана, глаза которого устремлены к созвездию Большой медведицы. Прямых указаний на этот астеризм автор не сделал, однако название работы раскрывает ее смысл: земной и небесный миры связаны единством вселенских структур.

Фалькина интересует север, его природа, климат, в котором человеку непросто выжить. Экстремальность высоких широт создает особую среду существования, которая рождает яркие образы, нашедшие отражение

«Флейтист»

Петух из серии «Восточный календарь»

в творчестве скульптора. Одна из его работ так и называется «Минус 60». Житель Крайнего Севера в кухлянке, кажется, спокойно вглядывается в притихшие от мороза просторы. И холод не может остановить жизнь. «Северное танго» (нефрит) — это вариация на тему «Всюду жизнь». Люди радуются бытию, даже если ртуть в градуснике сжалась до предела: метафора сопротивления внешним обстоятельствам.

Но Сергей Фалькин не ограничивается локальными сюжетами, он стремится к обобщенным образам пространств, населенных разными этносами. Такова композиция «Азия» (белореченский кварцит, металл). Из цельного камня вырезана голова барана, увенчанная изогнутыми металлическими рогами. Для большинства жителей гигантского суперконтинента баран — символ огромных степных просторов. Голова сделана нарочито угловато. Кажется, так обтесал ее суровый ветер, вихрем закручивающий наждак песка. В очертаниях фалькинской работы я увидел некую эскизность как предисловие к дальнейшему пластическому освоению темы Азии.

Образная обобщенность присутствует и в композиции «Бур-

«Ловец омуля»

хан». Для нее мастер выбрал привезенное с Мадагаскара окаменелое дерево. Бурхан — многозначное слово; это и хан, предводитель, и мудрец. Но главное — божество. Скульптор реализовал последний смысл понятия. Он вырезал лик старца, вместившего сокровенные знания и опыт веков.

— У меня два соавтора: камень и зритель, — уверен Сергей Фалькин. — Мне важно, какие ассоциации вызовет моя работа, какие мысли разбудит. А это значит, что произведение должно содержать идею.

Ярко иллюстрирует эту убежденность мастера цикл его скульптур «Из жизни параллелепипедов». Коллеги, искусствоведы и зрители выделили одну из скульптур — «Разрыв». Два параллелепипеда пытаются отстраниться друг от друга, но их объединяют какие-то отношения. В скульптуре они визуализированы в виде нитей, какие возникают, когда пытаешься разъединить склеенные поверхности. Если две объемные геометрические фигуры рассматривать как субъекты действия, то возникает очевидная параллель с трагедией разрыва взаимоотношений между людьми.

Предельное обобщение в композиции «Жажда» (обсиди-

ан). Природная корка камня напоминает рассохшуюся поверхность пустыни. А в небольшом углублении — прозрачная капля, которая может стать спасением для оказавшегося здесь путника. Обычно художники решают тему жажды через образы человека и животных. Тут же капля на испепеленной зноем поверхности сконцентрировала в себе ужас возможных мучений.

Крайне напряженные состояния особенно интересуют Фалькина. Библейские сюжеты идеально подходят для исследования таких проявлений души. И духа. Одним из них стала притча о Каине и Авеле (композиция из сапфирина). Лики братьев вырезаны на противоположных сторонах камня. Они, как сямские близнецы, привязаны друг к другу, и в то же время между ними пропасть. И сам камень как бы расколот судьбами праведника и грешника.

— Камень — не объект, а субъект творчества, — говорит Фалькин. — Это энергетический аккумулятор, который мы обязаны зарядить своей творческой деятельностью, увидеть в нем образ.

И образы рождаются, отражая многообразие окружающего мира. Значительный пласт

«Азия»

«Сидящая с котом»

в творчестве Сергея Александровича занимают анималистические поиски. Но это не буквальное воспроизведение облика братьев наших меньших, а метафоры характеров. Вот присевший отдохнуть кабан в скульптуре «Жизнь удалась» (нефрит, кахолонг). Довольная физиономия парнокопытного свидетельствует, что он сыт, греется на солнышке и ему кажется, что жизнь удалась. Нефритовый «Слон» поднял хобот, будто призывая кого-то. Здесь же волк, бегемот. Голова тигра — кинетическая игрушка. Изделие сбалансировано таким образом, что может вращаться как волчок. Но особе впечатление производит «Лось» (нефритовид, обсидиан, металл). Образ огромного сильного животного воплощен в его голове. Крупные формы показывают мощь этого лесного великана. В металле рогов подчеркнута их своеобразная фактура. А в обсидиановых глазах, кажется, отражается весь мир... Еще один постоянный персонаж Сергея Фалькина — улитки. Они предстают в разных образах. Вот одна со специфическим рисунком на раковине — как напоминание об исчезнувшей культуре майя. Вот «Урбания» как метафора наступления мегаполисов. Тут же брюхоногий моллюск с раковинной, сложенной в технике мозаики. Одно из медлительных существ превратилось в «Иллюзию бесконечности», поскольку его переносной домик — спираль, которая может закручиваться без конца. И это, безусловно, еще одна авторская метафора.

Композиция «Оглядываяся на восход» (родонит) запечатлела птицу, распутившую крылья. Но почему она оглядывается на

восход? Ответ на этот вопрос предоставляется зрителю, ведь он всегда соавтор скульптора... Птицы, как обитатели воздушного пространства, обладают невероятной свободой. Возможно, именно стремление к полету привлекает мастера. Поэтому в его орнитологической коллекции немало пернатых. Обсидиановый «Ворон» — философствующий наблюдатель бытия. Халцедоновый «Орел» выражает сосредоточенную готовность к взлету. Нефритовая «Полярная сова» — страж северных просторов. Петух из серии «Восточный календарь» (моховой агат, гематит, джамбульский халцедон) — нарядный герой с ярким гребешком. Стремление к многоцветности окраски художник отразил в композиции «Модница II» (гелиотроп, родонит): довольная птица в яркой шляпке, кокетливо сдвинутой набок, будто дожидается кавалера. Наконец, «Кулик» (халцедон, агат, серебро). Болотная птица выполнена изящно и тонко; стоящая в воде, она открыта ветру и свету. Здесь автор использовал несколько техник. Искусно подобранные сочетания камня точно переда-

ют окраску оперения. «Прилетели» и фантазийные птицы — как маленькие застывшие сценки: «Первый загар», «Рояль в кустах»...

Нынешняя выставка вобрала лучшие произведения Сергея Фалькина. За его плечами немалый опыт работы с разными материалами. Долгие годы он работал реставратором в Эрмитаже, затем восстанавливал знаменитую Янтарную комнату. Особые чувства скульптор испытывает к нефриту, отличающемуся разнообразием цветовых вариаций. Значит, игра в метафору с ним открывает большие возможности. Любовь к камню Фалькин именует «петровирусом» (от греческого петрос — камень).

— Я давно заражен этим приятным недугом, — признается Сергей Александрович. — Приятным, потому что мучения от поиска адекватной замыслу формы освещают жизнь стремлением понять гармонию камня.

Сейчас с вирусами шутить опасно, но как раз в данном случае мы имеем дело с неуспокоенностью, которая открывает новые художественные миры.

В выставочном зале

Компьютерные места для читателей

Литературная гостиная комфортна для встреч и бесед

В Серове торжественно открылась новая модельная муниципальная библиотека, созданная на базе Центральной городской имени Д.Н. Мамина-Сибиряка. Это уже вторая модельная библиотека, созданная в городе в рамках национального проекта «Культура». Серовский проект реализован в преддверии года Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка, объявленного в нашем регионе указом губернатора Свердловской области.

На модернизацию были направлены 10 миллионов рублей из федерального бюджета и 1,1 миллиона из муниципально. Теперь пространство библиотеки разделено на несколько зон. Приветственная — это холл с гардеробом, фотозоной, интерактивным столом, навигационной панелью для людей с ОВЗ, детской зоной, местом отдыха и ожидания с телевизором и буккроссингом. Мультимедийный зал — многофункциональное пространство для работы на компьютерах. Здесь есть доступ к общероссийским библиотечным электронным ресурсам. В этой зоне находится и мини-типография. Зал мероприятий оборудован для проведения мастер-классов и массовых мероприятий с использованием подиума, проектора, микрофонов. Появилась в библиотеке литературная гостиная, в которой размещен зал художественной литературы с местами для чтения и выдачи книг на дом. Обновился и книжный фонд библиотеки. Его дополнили 3614 экземпляров новых книг и 23 наименования периодических изданий.

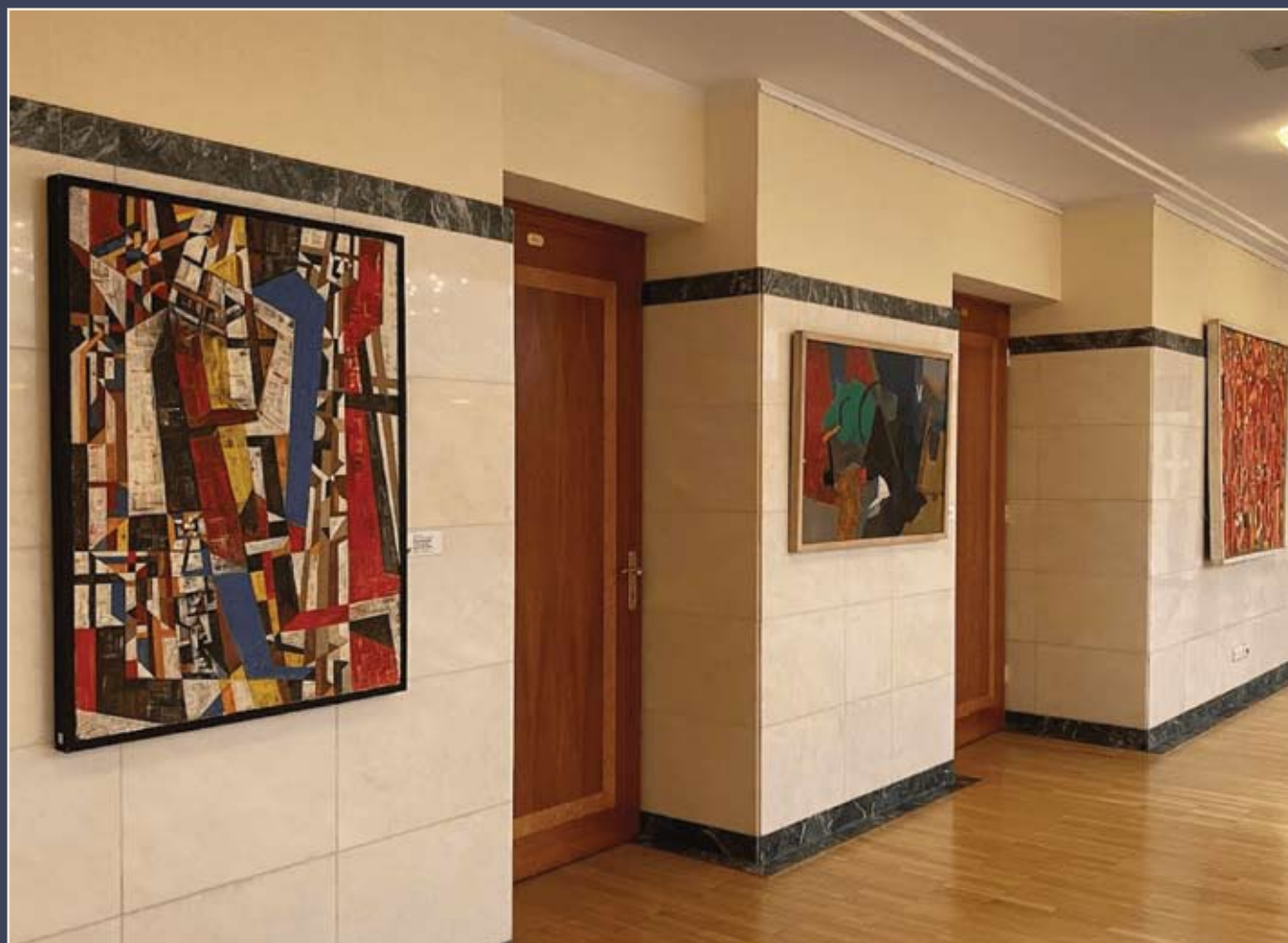
Зона краеведения

Зал для мероприятий

Герман Метелёв. Автопортрет с дорогой

Фрагмент экспозиции

Фрагмент экспозиции

В резиденции губернатора Свердловской области презентована выставка «Второй русский авангард: уральское измерение» — этап масштабного всероссийского научно-исследовательского и выставочного проекта «Вторая волна русского авангарда: региональные версии».

На выставке редставлены работы художников Среднего Урала — Геннадия Горелова, Виктора Гардта, Германа Метелёва, Юрия Филоненко, Владимира Чурсина и других. Все картины — из частных коллекций. Многие из них передали на выставку дети художников.

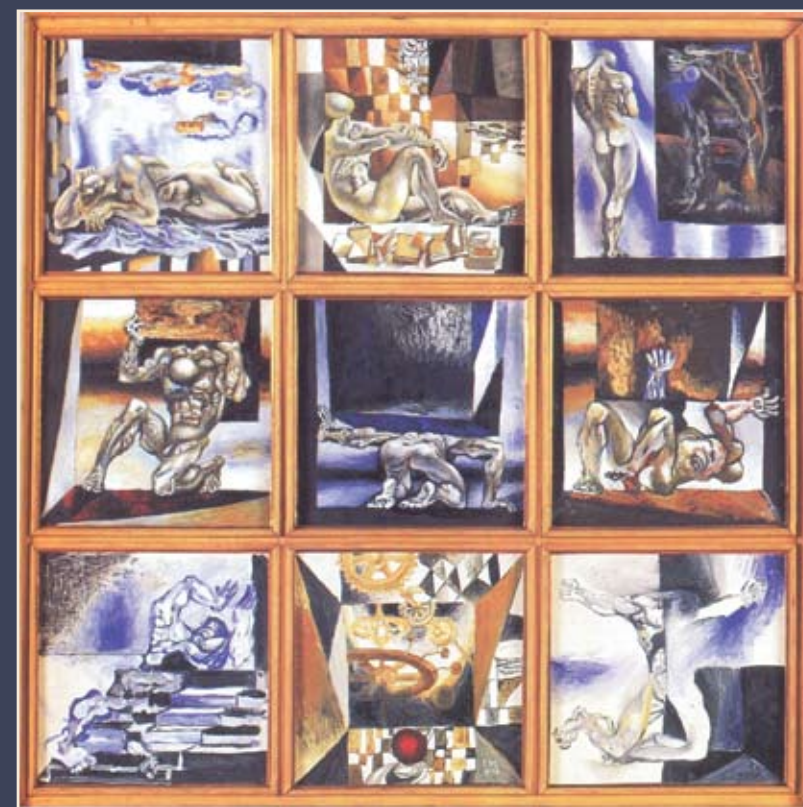
Анна Метелёва — дочь Германа Метелёва, которого называли «Свердловским Микеланджело». В экспозиции две его работы. «У него был достаточно жесткий душевный диссонанс между его жизнью и его ощущением жизни. Жил он вполне хорошо: с деньгами и заказами проблем не было. Но ему все время чего-то не хватало, что-то не устраивало», — рассказала Анна. На картине Мастера «Жизнь артиста» — глубоко страдающий человек, который рвется, пытается выбраться из-под пресса, ищет что-то и не может найти... Другая картина — «Автопортрет с дорогой». Здесь кентавр везет телегу, нагруженную холстами, а сверху сидит автор. «Он сам везет себя, при этом задумывает новую картину, а сверху летит муза, которая говорит ему: «Работы еще целый воз, надо трудиться, нельзя расслабиться и получать удовольствие от благ, которые тебе перепали», — объясняет дочь художника.

Фрагмент экспозиции

Анна МЕТЕЛЁВА

Герман Метелёв. «Жизнь артиста»

Увидеть 60 шедевров величайшего постимпрессиониста можно в мультимедийном проекте в Свердловской киностудии.

Авторский сценарий и голоса профессиональных актеров представляют творческий путь, любовь, судьбоносные встречи, поворотные моменты и трагический финал жизни художника — об этом проект «Ван Гог. Рожденный под холодной звездой».

Команда креативной студии «Р-Арт» создала уникальное пространство. Современные технологии покажут 60 переведенных в цифровой формат подлинных полотен. Их оригиналы хранятся в частных коллекциях и музеях по всему миру — а здесь собраны на одной площадке. Благодаря мультимедийному формату, образовательной и эстетической функциям проекта, здесь будет интересно как взрослым, так и детям. Своими глазами увидеть «Звездную ночь» и «Пшеничное поле с воронами», с мерцающими звездами, появляющимися из чернильной тьмы, с птицами, летающими по холсту...

На проекте — аншлаги

Технологические метаморфозы знаменитых полотен

Такие разные автопортреты...