культура урала
№ 7 (93) Сентябрь 2021 г.

«ЭРМИТАЖ-УРАЛ» ОТКРЫТ!

Одно из главных событий минувшего лета — не только культурное, но и поистине историческое — открытие в Екатеринбургском музее изобразительных искусств культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал». Здесь и память о спасении эрмитажной коллекции в годы войны, и обновленная постоянная экспозиция ЕМИИ, и первая гостья — выставка французского искусства из собрания Государственного Эрмитажа. (О событии — на стр. 6-7)

Фрагмент экспозиции

Музей наивного искусства представил выставку «Дорога с войны» – художественное творчество екатеринбургских «афганцев». В экспозиции более 60 живописных и графических работ шести авторов – ветеранов той необъявленной войны.

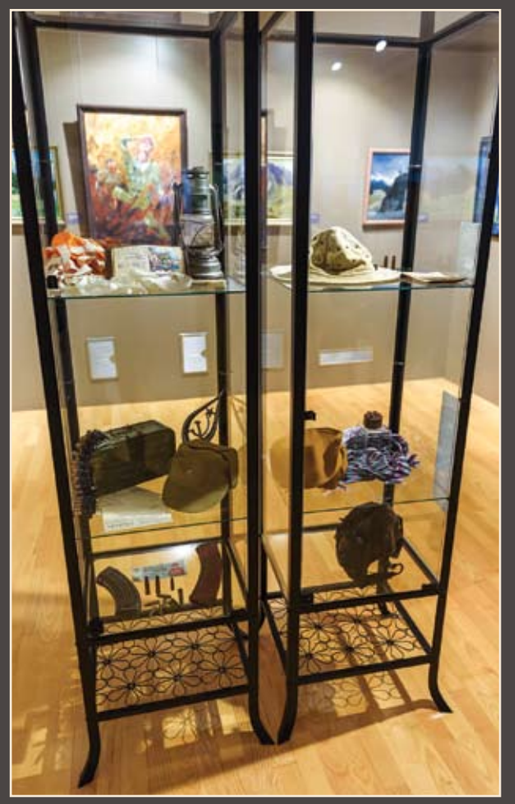
На полотнах изображены советские военнослужащие в Афганистане во время боевых действий, местные жители и пейзажи этой страны, а также работы, запечатлевшие послевоенную жизнь. В качестве иллюстрации быта советских солдат в «Афгане» в экспозицию включены артефакты – обмундирование, деньги и чеки, элементы боеприпасов. В пространстве выставки прошли экскурсии, занятия с детьми, а также творческие встречи с «афганцами».

Проект направлен на исследование и презентацию истории движения ветеранов Афганской войны (1979-1989) в Екатеринбурге и их роли в развитии города. Главным результатом проекта должно стать повышение информированности, понимание и сохранение памяти о них, повышение взаимопонимания разных сообществ.

П. Кулев. «Перевал Саланг». 1990-2000-е

Фрагмент экспозиции

Фрагмент экспозиции



Фрагмент экспозиции

Фрагмент экспозиции

Е. Бунтов. «Спящий ангел». 1995

В зале выставки

Часы работы П. Буре

Уникальный выставочный проект «Время Серебра» состоялся на стыке лета и осени в Свердловской области. Жители и гости региона смогли увидеть удивительные изделия из серебра — от эпохи древних греков и персов до наших дней, а также коллекцию часов XVII-XX веков. Выставку представил Свердловский областной краеведческий музей имени О. Е. Клера.

«В экспозиции раскрываются различные аспекты применения серебра в человеческой культуре. Многие уникальные артефакты представлены публике впервые», — сказал заместитель генерального директора музея Владимир Быкодоров.

Вторая часть выставки — уникальное частное собрание часов Александра Козлова. Много лет назад коллекцию начал формировать его отец, Борис Козлов — летчик, ветеран Великой Отечественной войны.

Ковш

Чайник на подставке

Фрагмент экспозиции

Спасая наши души, или À la guerre comme à la guerre

С министром культуры Свердловской области Светланой УЧАЙКИНОЙ мы не общались один на один долго. Сначала, в 2020-м, встречаться было просто «нельзя», потом у министра стало столько дел и забот в «измененной реальности», что не до бесед, да и говорить об искусстве было еще как-то не к месту и времени, подводить некие итоги «новой» жизни сферы культуры рано… Теперь — можно. Здравствуйте, Светлана Николаевна!

— Два года в условиях войны с пандемией… Но именно это время показало, что культуру, как в песне, «не задушишь, не убьешь». И она даже, как ни парадоксально, открыла для себя новые возможности. Как шла «большая перестройка»?

— Как показала жизнь, мы все были не готовы и, в первые дни особенно, даже напуганы. И мы, и учреждения культуры не понимали, как перестроить работу. Уходить совсем в подполье, понятное дело, никому не хотелось. Ну, что ж, по французской поговорке — À la guerre comme à la guerre (на войне как на войне). Взяли себя в руки, начали искать новые формы, которые могли сохранить само учреждение (музей, театр, библиотеку…) и быть интересными нашему зрителю, читателю. Режим онлайн нас выручил. И поэтому практически все стремительно перестроились. Стали транслировать легендарные спектакли, например, из архива Свердловского академического театра драмы и другие. Популярные спектакли, которые были интересны публике. Как показало время, они востребованы и привлекли на сайты большое количество посетителей, которые имели возможность заново открыть для себя прекрасных артистов. Пандемия заставила

включить все механизмы защиты самого учреждения культуры. Когда разрешили работать на свежем воздухе, филармония стала проводить прекрасные концерты в Саду Вайнера, в парке Маяковского. Наша замечательная Музкомедия выстроила целую программу, которая позволяла, заходя на сайт, смотреть архивные записи концертов и спектаклей. И создала проект «Театр на парковке», где «живьем» выступали солисты, коллективы «Нон соло», «Изумруд». Это давало артистам возможность выходить в открытое пространство, возможность сохранить свою публику, а зрителям — ощущение, что жизнь не остановилась. Профессия артиста публичная, и очень важна поддержка зала.

— Для артиста пустой зал — самый страшный сон!

— Мы уже были готовы и к этому. Концерты нашей филармонии записывали в пустом зале и транслировали через виртуальные концертные залы. Абсолютно с вами сама согласна, что для исполнителей, конечно, тяжелая ситуация, когда нет дыхания зала, ответа из зала. И все-таки, музыка звучала, спектакли шли… Нижнетагильский театр драмы придумал вот что: записывались в квартирах артистов отдельные сцены, потом это монтировалось режиссером и выкладывалось в паблик как спектакль. Завлит нижнетагильского Нового Молодежного театра вела онлайн рубрику для молодых зрителей, где приглашала их в путешествия по городу с написанием небольших рассказов о людях дома, двора, и это потом вылилось в реальную драматическую постановку. Мастер-классы по кукловождению, по изготовлению кукол вели онлайн наши театры кукол. Библиотеки устраивали читки, приглашали к просмотру книг. Музеи делали в сети экспозиции, которые знакомили с фондами. Уральский академический русский народный хор тоже публиковал архивные концерты, рассказывал об истории создания песен. Каждый искал для себя «выход в люди».

И это позволило скрасить жизнь людей в самый тяжелый период. Мне кажется, мы справились.

— Потом было разрешено заполнение зрительных залов на 50 процентов…

— Да, начали с 50, сейчас уже около 75 процентов.

— Ну вот, разрешено посещать музеи, театры. Но пандемия не кончилась, все в той же эпохе войны живем, к сожалению. Безусловно, аксиома: врачи — герои в самом прямом и высоком смысле этого понятия. Они спасают жизни людей, рискуя своими. Но ведь и артисты — по-своему герои: тоже рискуют, выходя (без защитных масок, только в маске своего образа) на публику спасать души зрителей, наши души от негатива, тоски, депрессии… Вы согласны?

— Да, конечно! Врачи врачуют тело. А наша сфера лечит душу. Кстати, защитой для тела мы сотрудников и посетителей учреждений культуры обеспечили: дезинфекция помещений, на входах термометрия, специальная «разряженная» рассадка в залах, маски — и все это действует до сих пор.

— Светлана Николаевна, вы же тоже постоянно среди людей — на встречах, вернисажах, на открытиях каких-то мероприятий, совещаниях — не страшно?

— Ну, большая часть мероприятий пока проходит в режиме онлайн, а на тех, что с присутствием публики, — соблюдаются меры безопасности, и, конечно, я сделала прививку, да плюс нахожусь в маске. Поэтому, надеюсь, угроза здоровью не столь велика.

— «Юбилейный» вопрос. Колонной (как в моем любимом у Блока: «Когда кильватерной колонной…») идут даты наших театров — Ирбитский, Нижнетагильский, Серовский драматические, филармония — вот так нынче совпало… Несмотря ни на что, празднуем?

— Ирбитский театр отметил юбилей своим замечательным фестивалем «Подмостки». Каждый творческий коллектив формирует афишу празднования по-своему. У филармонии к 75-летию — серия беспрецедентных проектов: симфоническим оркестром УАФО управляли пять прекрасных дирижеров; посвящение Бетховену, когда приезжали молодые немецкие музыканты и дирижировали оркестром, где играли музыканты России и Германии; «Безумные дни», которые прошли в режиме оффлайн (жаль, что не смог приехать Рене Мартен); Симфонический форум, который начался 30 сентября. Все, что было связано с наследием Вагнера и «Золото Рейна», что прозвучало в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и в Германии. И была восторжен-

С народным артистом РФ Владимиром НЕСТЕРОВЫМ на конференции, где Светлана УЧАЙКИНА была избрана председателем Свердловского отделения СТД РФ

Диалог с заместителем губернатора региона Павлом КРЕКОВЫМ — скорее всего, о сфере культуры

На совещании

Фото Марины КОЗЛАЧКОВОЙ

На открытии фестиваля «Реальный театр»

но встречена немецкой публикой и музыкальными критиками, которые всегда утверждали, что немецкую музыку смогут исполнить только немецкие музыканты, и были удивлены, как блестяще смогли это сделать музыканты из России. Продолжают открываться виртуальные концертные залы, это приближает к музыке, культуре людей, живущих далеко от Екатеринбурга.

Браво, артисты!

— По инициативе нашего министерства культуры губернатор объявил в Свердловской области 2022-й Годом Мамина-Сибиряка. Уже намечены планы?

— Первый такой наш опыт был связан с юбилеем Бажова, тот год прошел настолько интересно, ярко, с разнообразными мероприятиями, что мы сочли: надо и дальше знакомить нынешнее поколение с творческим наследием наших земляков. На год Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка сформирован план областных мероприятий. Мы направили информацию, что такой год планируем, в разные субъекты РФ и собрали общий план, который позволяет надеяться, что год пройдет плодотворно, мы вспомним и «Аленушкины сказки», и пьесы, и прозу знаменитого уральца. У нас есть театр имени Мамина-Сибиряка, музей писателя. Мы тесно взаимодействуем и с комитетом по культуре Санкт-Петербурга, города, где наш земляк провел свои последние дни.

— Министр культуры РФ Ольга Любимова сказала о «перезапуске» Свердловской киностудии. Как и что это будет?

— С назначением нового директора на киностудии были проведены несколько встреч, мы обсудили планы ее возрождения. Попытаемся воссоздать то, что когда-то было гордостью нашего региона. Могу отметить, что идеи и планы руководства студии и министерства совпадают. Мы о них докладывали совместно губернатору и получили одобрение Евгения Владимировича. Сегодня на базе киностудии формируется кластер, который будет заниматься подготовкой творческих и технических кадров, привлекать съемочные группы, чтобы популяризировать регион.

— Из нашей киностудии «вышли» к славе режиссеры Усков и Краснопольский, Балабанов, Хотиненко, Панфилов, мэтр документалистики Мирошниченко... Сегодня у нас есть лауреат из лауреатов Алексей Федорченко...

— Да, губернатор Куйвашев помогал делать пост-продакшн фильма «Последняя «Милая

Вакцинация — непременно

Болгария». Алексей Станиславович за этот, единственный, кстати, российский фильм на Московском международном кинофестивале получил приз за лучшую режиссерскую работу. Но ведь Федорченко не от хорошей жизни создал свою студию «29 февраля». Поэтому сегодня мы ведем переговоры о создании кинокомиссии, финансовой организационной группы, и поддержка министерства культуры будет в том, чтобы выделялось финансирование на съемки документальных и игровых картин. Я с большой надеждой и оптимизмом смотрю на будущее нашей киностудии. В планах ее нового руководства — создавать условия для развития нашего, «уральского» кино.

Диалог онлайн

— Светлана Николаевна, вопрос — подчеркиваю! — не как министру, а как простому человеку и зрителю. За период, о котором мы сегодня говорим, что вам лично понравилось больше всего, может быть, какая-то выставка, может, спектакль, фильм?

— Безусловно, «Последняя «Милая Болгария» — блестящие режиссерская и актерские работы наших замечательных екатеринбургских — подчеркиваю! — (смеется) артистов. Мне очень нравится, как происходит движение вперед нашего Театра драмы — программы и проекты, один из последних премьерных спектаклей «Магнит», который, как мне кажется, новая ступень в развитии театра. Это такой спектакль, который взывает к душе и заставляет размышлять над тем, что происходит с нами в жизни, что мы сами в этой жизни можем сделать, чтобы изменить ее. Или вот премьера театра балета «Щелкунчик» «Царевна-лягушка», где поднимается проблема экологии, бережного отношения к природе, к планете. Конечно, выставки, которые проводит наш Краеведческий музей, не только из своих фондов выставляя экспонаты, но и приглашая частных коллекционеров. Пример — выставка серебра, которая никого не оставит равнодушным (*см. на клапане обложки*). Открытие центра «Эрмитаж-Урал» — безусловно событие, которого мы с нетерпением ждали. А мультимедийный парк «Россия — моя история» предлагает уникальную выставку, посвященную 800-летию со дня рождения Александра Невского, аналогов которой нет. Мы открыли ее 12 июня, в День России, и с гордостью констатирую, что до сего дня интерес к ней не ослаб, а только растет. Мне, просто как человеку, кажется, что такая интересная культурная жизнь у нас в регионе, несмотря на все вирусные напасти! Да, время сложное, но душе есть чему порадоваться.

Встреча министра культуры Свердловской области Светланы УЧАЙКИНОЙ с молодежным профактивом. 30 января 2021 года.

Содержание

1 **Откровенный разговор**
Вера СУМКИНА
Спасая наши души, или À la guerre comme à la guerre

6 **Музеи**
Екатерина ШАКШИНА
На эрмитажной высоте...

8 **Старт проекта**
Наталья ДРУЖИНИНА
А платить кто будет? «Пушкин»

10 **Сцена | Фестиваль**
Екатерина ШАКШИНА
Три эпизода шестнадцатой реальности

14 **Музыка | Проект**
Светлана АБУШИК
Неслучайные встречи в «Безумные дни»

18 **У экрана**
Лилия НЕМЧЕНКО
Метод Федорченко

22 **Лица**
Елена СОЛОВЬЕВА
«Я обожаю свою обычную жизнь»

25 **Успех**
35 лет на одной сцене. Заслужила!

26 **Сцена**
Владимир СКРЯБИН
Лето проектов

К 80-летию Серовского театра драмы имени А.П. Чехова

29 Раида СТРУНКИНА
Портрет театра в зеркале истории

33 Раида СТРУНКИНА
Сегодняшнее будущее

36 Раида СТРУНКИНА
«Невозможно не любить...»

38 Полина ПРЕСНЯКОВА
«Конец февраля» накануне осени

40 **Сцена | Фестиваль**
Елена СОЛОВЬЕВА
«Нам важно понять, что такое современный театр»

46 **Смотрите, кто пришел**
«Я вернулся в мой город...». По идее Михаила Сафронова

47 **Лица | Юбилей**
Ксения ШЕЙНИС
Создать симфонию из pas...

50 **Лица | Юбилей**
Татьяна ОСИНЦЕВА
«И корабль плывет...», или Профессиональный перфекционист

52 **Премьера**
Татьяна ПАВЛОВА
«Белоснежка»: аншлаг, еще аншлаг!

54 **Сцена**
Мария ЗЫРЯНОВА
«Куклам» скоро девяносто!

56 **Лица | Юбилей**
Ксения ШЕЙНИС
Откровения королевы

75 лет Нижнетагильскому драматическому театру имени Д. Н. Мамина-Сибиряка

60 Оксана ИСУПОВА
«Вместе» — слово ключевое

64 Оксана ИСУПОВА
«Казнить нельзя помиловать»: запятую ставят зрители

66 Оксана ИСУПОВА
Актеры мы, актеры! Молодежь труппы — о настоящем и грядущем

69 **Лица | Юбилей**
Татьяна ОСИНЦЕВА
Бегущая по волнам

72 **Лица | Дата**
Татьяна КОНОНОВА
Уникум «клуба джентльменов»

74 **Прощание**
Лариса БАРЫКИНА
Память — светла...

76 **Память**
Алла ВИКТОРОВА
Одна, но пламенная страсть

78 **«Ночь кино»**
Татьяна ГАЛЕНЦОВА
Под светом звезд и экранов

80 **Лица | Музеи**
Татьяна КОНОНОВА
«Не унесет река времен»

83 **Ирбиту — 390 лет**
Екатерина АНИСИМОВА
Старейший... молодеет

88 **Выставка**
Андрей ДУНЯШИН
«Надеждин луг»

90 **Выставка**
Лидия ХАЙДУКОВА
Цветы и мечты Эльвиры Ершовой

92 **Музеи | Издание**
Мария КОМАРОВА
Палитра, опаленная войной

95 **Выставка**
Александр МАКСЯШИН, Ольга МИРГОРОДСКАЯ
В гостях — Сицилия

Журнал «Культура Урала»

№ 7 (93)
Сентябрь 2021 года

Учредитель
Министерство культуры Свердловской области

Издатель
ГАУК «Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии»

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

Фото на первой обложке — Марины КОЗЛАЧКОВОЙ

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

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

6+

Адрес издателя:
620075 Екатеринбург, пр. Ленина, 47

Адрес редакции:
620075 Екатеринбург, пр. Ленина, 47
Телефон: +7 (912) 203-38-23
E-mail: kumagazin@bk.ru
Гл. ред. Сумкина Вера Борисовна
Электронная версия журнала на сайте
http://www.muzkom.net/interesting/kultural/

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

Заказ № .
Тираж 1000 экземпляров
Подписано в печать
29 сентября 2021 года
Выход в свет
7 октября 2021 года

Отпечатано в соответствии с качеством предоставленного оригинал-макета

Свободная цена

Екатерина ШАКШИНА. Фото Марины КОЗЛАЧКОВОЙ

На эрмитажной высоте...

В культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» всего три этажа. Архитектор Константин Бабыкин, по чьему проекту построено здание на Вайнера, 11, небоскребов не возводил. Но вот уже три месяца со дня нового открытия — по сути, возрождения — этого исторического дома Екатеринбургского музея изобразительных искусств его необыкновенная высота ощущается каждым, сюда входящим.

Верхний этаж — высота памяти. За окнами эшелона, под стук колес мелькают леса и перелески, горы. В глубокий тыл едут ленинградцы: люди, картины, скульптуры. В мемориальном зале мы, восемьдесят лет спустя, как будто снова совершаем этот путь вместе с ними. Странствие во времени. В ящиках, какие в Ленинграде сколачивали день и ночь перед эвакуацией, видны упакованные эрмитажниками коленопреклоненный Блудный сын, апостолы Петр и Павел, мраморный профиль, ангельские крылья... Черным по дереву написаны не имена и названия, а номера. Спасены. Спасибо. На столе тускло светится стеклянный абажур старой лампы, на столе — документы-свидетели тех лет. И на стенах — слова, судьбы и лица.

Время не стерло их из памяти, спасенных и спасавших. Сюда, на третий этаж, можно подняться по главной лестнице, на лифте, на эскалаторе или вот по этой винтовой железной лестничке, крутой и рискованной, по чьим узким ступеням ежедневно поднимались на работу в мансарду сотрудники Эрмитажа. В свой свердловский «ковчег».

«Вакханка» Проспера д'Эпине и «Возлежащая женщина» Гюстава Курбе

Гоген, Ван Гог, Сезанн

На втором этаже — экспонаты-аборигены музея. Они переехали из главного здания на прежнее место жительства. Среди них многие, подаренные благодарным Эрмитажем нашему музею после войны. «В память о прошлом на будущее». У каждой такой картины, скульптуры на этикетке значится «Дар Эрмитажа». Здесь же и довоенные «первенцы» собрания — из коллекции УОЛЕ, переданные Краеведческим музеем. С них началась в 1936-м восьмидесятипятилетняя история ЕМИИ. В его отчем доме — в Свердловской картинной галерее на улице Вайнера, 11. За долгие годы эти произведения, поверх старинного лакокрасочного покрытия, «отлакировали» взгляды многочисленных зрителей. Но выглядят они живыми и яркими (вне зависимости

от колорита) вовсе не поэтому, а благодаря неустанной заботе музейщиков и кропотливой работе реставраторов. Обновленная постоянная экспозиция западноевропейского искусства в пространстве и свете центра «Эрмитаж-Урал» — долгожданная и очень желанная встреча со старыми знакомыми, впечатляющая, как впервые.

Истории картин, порой драматичные, полные загадок и открытий, вновь звучат удивительными легендами, как, например, история живописного полотна Якоба Йорданса «Мелеагр и Аталанта». Но это — не легенды, а музейная реальность трудов и поисков. Художественная высота нашей «постоянной», пожалуй, сопоставима с выставкой, прибывшей из Санкт-Петербурга.

Первый этаж культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» отдан гостям. Государственный Эрмитаж вместе с екатеринбуржцами разделил радость открытия центра выставкой из своего собрания «От романтизма к импрессионизму. Французская живопись и скульптура XIX века». В самом Эрмитаже вряд ли бы большинство из нас погрузилось в эту увлекательную и полную арт-приключений историю. Здесь и романтики, и «барбизонцы», и завсегдатаи знаменитого парижского Салона, и Салоном отвергнутые, но прославившие впоследствии французскую живопись. В свои нечастые (что уж греха таить) визиты в главный российский музей мы, как правило, торопимся к самым знаменитым полотнам и скульптурам. И если бы не эта выставка, то сомневаюсь, что в своей спешке довелось бы нам когда-нибудь увидеть такого Курбе, такого Родена, таких Ренуара, Моне, Дега, Сезанна…

Эдгар Дега. «Танцовщица, оглянувшаяся на свою правую ступню»

Директор ЕМИИ Никита КОРЫТИН на открытии центра Эрмитаж-Урал у исторической лестницы

К открытию выставки усилиями двух музеев, петербургского и екатеринбургского, выпущен замечательный научный каталог, представляющий экспозиционную концепцию, связанную с историей Франции, с поисками художественного языка, сами экспонаты и их создателей. С этой книгой в руках особенно интересно пройти выставочным маршрутом «от… к…».

Во вступительной статье генеральный директор ГЭ Михаил Пиотровский отмечает: «Здесь не просто экспонаты из Эрмитажа, но и его — дух, стиль и традиции». Сущая правда, в которой убедились многие, побывавшие здесь. И еще — высота благодарности Эрмитажа своему «кровному родственнику». Эта выставка пробудет в екатеринбургском центре до 31 октября. Весной 2022 года «Эрмитаж-Урал» примет в своих стенах следующую экспозицию из собрания ГЭ, она будет посвящена портретной живописи в России XVIII-XX веков.

Только за первые две недели со дня открытия третьего июля центр «Эрмитаж-Урал» Екатеринбургского музея изобразительных искусств посетили 12 тысяч зрителей. Но, надо сказать, на фоне этого понятного зрительского ажиотажа не померкли, не поблекли, не опустели ни главное музейное здание на Воеводина, 5, ни Музей наивного искусства на Розы Люксембург, 16. В каждом музейном доме ЕМИИ продолжается история искусства и жизни на высоте просвещения, изучения, открытий, любования.

Спасенный в Свердловске «Блудный сын»

Наталья ДРУЖИНИНА. *Фото предоставлены автором*

А платить кто будет? «Пушкин»

«Пушкинская карта» — проект, которого ждали, но и мечтать не могли, что такое воплотится в реальность! Театры, музеи, галереи, концертные залы открывают свои двери для молодежи бесплатно. Потому что за билет платит государство. Беспрецедентный культурный проект родился с легкой руки президента России Владимира Путина во время прямой линии 30 июня 2021 года.
Старт акции дан первого сентября. В Свердловской области презентация «Пушкинской карты» состоялась в Екатеринбурге, на площадке возле Театра юного зрителя.

Карте дано имя великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, на которого вновь возлагается огромная ответственность: он как Солнце русской поэзии должен осветить путь к культурной жизни для той категории зрителей и слушателей, которая реже всех бывает в зрительных залах по доброй воле.

«Пушкинская карта» призвана сделать доступной культуру для молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. По словам экспертов, это самая «загадочная» и почти недоступная аудитория для учреждений культуры, ведь разрыв между предлагаемым культурным контентом и желаемым, который в голове у подростка, катастрофичен.

Фото Владимира СКРЯБИНА

Вот она, Пушкинская карта

Светлана УЧАЙКИНА, Юрий БИКТУГАНОВ, Илья МАРКОВ, Виктор КОКШАРОВ на пресс-конференции

Кроме контентного недопонимания, существует еще одна очевидная проблема: культура всегда финансируется по остаточному принципу, и зачастую семейный бюджет просто не предполагает такую статью расходов, как покупка билетов на культурные мероприятия.

Чтобы стать обладателем «Пушкинской карты», нужно быть гражданином Российской Федерации в возрасте от 14 до 22 лет, зарегистрироваться на портале Госуслуги и подать заявление. Буквально через несколько минут вы становитесь обладателем виртуальной карты МИР с балансом в три тысячи рублей. После этого остается установить мобильное приложение «Госуслуги. Культура» и выбрать мероприятие по вкусу.

...Сказочные герои, отцы русской литературы, Красно-солнышко и лично Солнце русской поэзии Александр Сергеевич благословили проект в добрый путь на Среднем Урале. Артисты театров Екатеринбурга, оркестр «УралБэнд», Джаз-хор Детской

филармонии и студенты театрального института создали атмосферу праздника, пели и танцевали. Пояснили значение проекта официальные лица: министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов, начальник управления культуры администрации города Екатеринбурга Илья Марков и другие.

Министр культуры отметила, что федеральная программа «Пушкинская карта» это подарок для 450 тысяч молодых людей, проживающих в нашей области. «Вот и сбылось то, о чем мы так долго мечтали. Ребята смогут бесплатно посещать театры, музеи и другие учреждения культуры. Три тысячи рублей нужно будет использовать до конца года. На них нельзя купить мороженое или пирожное, а только — услуги культуры. У карты нет географической привязки, а это значит, что можно воспользоваться картой при посещении столицы или других городов России», — рассказала Светлана Учайкина. Она также поделилась планами по формированию гастрольных выездов творческих коллективов Екатеринбурга по городам региона, чтобы сделать культурное предложение доступнее тем, кто не может приехать в центр области.

«Мы дали старт проекту, но нужно понимать, что пока идет тестовый режим, новые учреждения проходят регистрацию на платформе PRO.Культура.РФ. У «Пушкинской карты» есть технические условия — возможность онлайн продаж, наличие специальных терминалов — которые пока не все наши учреждения могут выполнить. Кроме того, есть региональный и федеральный контентные фильтры — экспертные советы, которые принимают решение о включении в афишу карты тех или иных событий. У нас уже 40 учреждений прошли модерацию. В течение года мы будем работать над увеличением этого перечня», — сказала министр культуры.

На фоне Пушкина...

«Сегодня появляется возможность у сотен тысяч юных и молодых людей прикоснуться к величайшей культуре. Это особенно важно для тех ребят, которые приезжают из отдаленных городов и поселков, где нет возможности увидеть лучшие спектакли, концерты, выставки», — подчеркнул ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.

В Свердловской области к проекту уже подключились 40 организаций культуры. Это академические театры — оперы и балета, музыкальной комедии, драмы. Это Уральский театр эстрады, Камерный, ТЮЗ, «Щелкунчик», кукольный, а также их коллеги из Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Новоуральска, Серова и Ирбита. Большое число событий предлагают пользователям «Пушкинской карты» концертные организации — Уральский центр народного искусства имени Родыгина, Свердловская академическая, Детская и Нижнетагильская филармонии. Постоянные экспозиции и выставочные проекты Свердловского областного краеведческого музея имени Клера, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал», Музея истории Екатеринбурга также ждут молодых людей. Число учреждений культуры, участвующих в программе, будет постоянно пополняться.

«Пушкинской карте» еще предстоит большой путь внедрения в жизнь подрастающего поколения, но уже сегодня очевидно, что инициативу восприняли с огромным энтузиазмом и потенциальные держатели карт, и их родители, а также учреждения культуры, которые уже начали продажу «пушкинских» билетов.

Екатерина ШАКШИНА. *Фото предоставлены организаторами фестиваля*

Три эпизода шестнадцатой реальности

Конечно, этих эпизодов на 16-м фестивале «Реальный театр» в Екатеринбурге было гораздо больше. Столько, сколько спектаклей в сентябрьской фестивальной афише, с тщанием и любовью сформированной основателем и арт-директором «Реального...» Олегом Лоевским. То есть общим числом, лишь чуть меньшим порядкового номера фестиваля, — тринадцать постановок из Екатеринбурга, Москвы, Новосибирска, Перми, Санкт-Петербурга, Тюмени. Театральные зрители и деятели театра, естественно, смотрели эти спектакли по-разному, что выяснялось на ежедневных обсуждениях с критиками, нашими и приезжими из обеих столиц, из Челябинска. Участвовали Лариса Барыкина, Галина Брандт, Марина Дмитревская, Лев Закс, Владимир Спешков...

А вот эти три «эпизода», на мой взгляд, заслуживают особой пост-фестивальной памяти. В них сосредоточилось то, ради чего и происходит в столице Урала каждые два года этот замечательный фестиваль. Не скатываясь (поднимаясь? опускаясь?) к злободневной публицистике, эти спектакли вступают в разговор с нами о боли за человека, о противостоянии расчеловечиванию. И говорят так, как нужно именно сегодня в театре, своим театральным языком с собственными интонациями.

Фивы после гражданской войны

КРЕОНТ VS АНТИГОНА

Впервые за тридцать один год жизни старейший (с 1990-го) в России театральный фестиваль открывался пятого сентября в театре Урал Опера Балет. Потому что впервые же здесь драматическим театром из Перми («Театр-Театр») была показана именно опера — «Антигона». Главреж Красноярского ТЮЗа Роман Феодори известен в Екатеринбурге не только спектаклями-феериями, представленными на «Реальном...» в разные годы (на прошлом фестивале это были чародейские «Хроники Нарнии»), но и феерической, очень любимой зрителями постановкой андерсеновской «Русалочки» в нашем ТЮЗе, инициаторе и организаторе «Реального театра». И вот теперь — современная опера композитора Ольги Шайдуллиной по либретто Жени Беркович, с оркестром под руководством Владимира Никитенкова, с красноярскими режиссером и художником — Феодори и Даниилом Ахмедовым, с екатеринбургским хореографом Татьяной Багановой, в исполнении пермских артистов.

О противостоянии власти и человека, о губительности первой для личности второго, к власти прорвашегося, театр говорил и говорит столько, что, наверное, для новизны раздумий настала пора и необходимость высказывания на другом театральном языке. Многослойность, полифоничность музыки, смешанная лексика — от гекзаметра до сегодняшних мемов, вокал и пластика артистов в «Антигоне» ошеломляют неоднозначностью (только в хорошем смысле) впечатлений.

Антигона и Креонт — кровные родственники (дочь и брат)

того самого Эдипа. Но не пресловутый Эдипов комплекс движет ими в этой опере. «Остроугольные» на сцене Фивы, испоганенные гражданской войной, в напрасных усилиях пытаются вернуться к нормальной жизни. Креонт (Альберт Макаров) обещал эту нормальность «законом и порядком», он неумолим, яростен и бесконечно уязвим в своем стремлении. Не получается у него скруглить, сгладить острые фиванские углы, не принося новых жертв. Дорогая его племянница Антигона (Эва Мильграм) одержима желанием похоронить брата, брошенного не погребенным по приказу Креонта. Этот Полиник — соперник в борьбе за власть, изменник, предатель и вообще, по выражению Креонта, «мерзавец и сволочь». Но Антигона, не споря с дядей о моральных качествах покойника, повторяет: «Он — мой брат». И под угрозой для собственной жизни пытается вновь и вновь выполнить свой человеческий долг.

Как в древнегреческом мифе, как в трагедии Софокла, как в драме Ануя и других интерпретациях этой вечной истории, в оперной «Антигоне» все заканчивается так, как заканчивается. Белые пышные венки в финале — не погибшей Антигоне, а тем, кто возвышал Креонта: «Слава героям!».

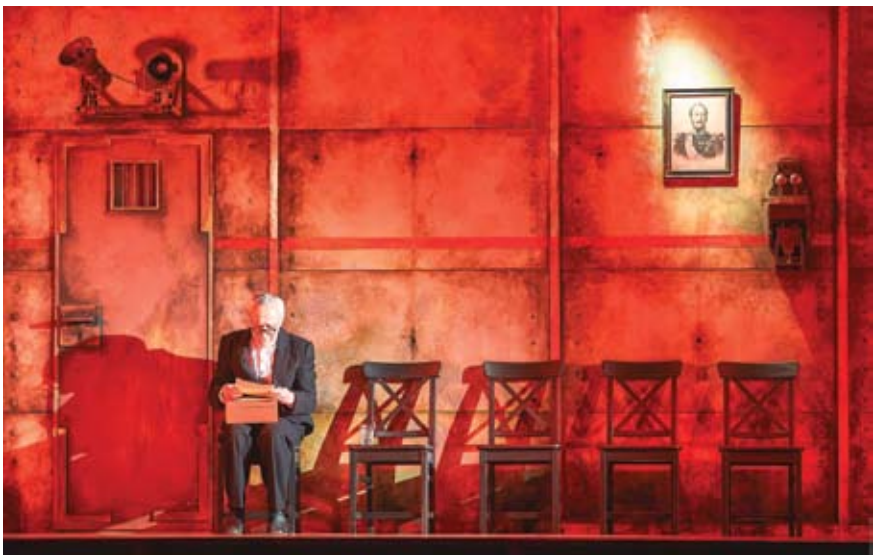
Но не выглядит Креонт триумфатором, его колотит озноб — не страха, нет. Он далек и от покаяния. Это дрожь горечи потерь, слишком высокой платы за фантомную «нормальную жизнь». В фильме Тенгиза Абуладзе «Покаяние» подобная вневременная история предстает мифом наоборот. Кэти раз за разом выкапывает из могилы труп диктатора и монстра, недостойного лежать в родной земле. Ее антипод — Антигона, убежденная, что даже такого, как Полиник, надо похоронить по-людски. Это для людей важно. И это вовсе не значит — забыть прошлое и простить злодеяния. Что справедливее, что человечнее?..

Сцена казни Антигоны

ДЕЛОВЫЕ VS ПОРЯДОЧНЫЙ

Те, кто покинули зал после первого действия «Дела», приуныв от его «традиционности», не досмотрели главного. Спектакль, поставленный Дмитрием Егоровым в новосибирском театре «Красный факел», от первого действия к третьему

ДЕЛОпроизводители



Муромский — Владимир ЛЕМЕШОНОК

меняет «оптику». Словно переворачивает окуляры бинокля, делая происходящее все ближе и ближе сегодняшней реальности. И визуальными приметами, и собственно смыслом. При этом, становясь нашим современником на сцене, это старое-новое «Дело» Сухово-Кобылина и в самом деле не изменяет традиции русского психологического театра. Ни в сатирических фарсовых эпизодах, ни в пронзительных драматических сценах.

Скандал в доме Муромского из локальной семейной драмы отца, вступившегося за невинную дочь, вырастает в трагедию человека, изо всех сил пытающегося отстоять свою честь и честь семьи. Роботоподобные деловые «служители закона» потешаются над его порядочностью (забытое нынче слово и понятие), его наивной верой в справедливость. Всего и дела-то — заплати, кому положено, сколько велено, и дела не будет. А он — поди ж ты — дает компромиссные малые взятки «не тем», рассчитывая на их великодушную помощь, упрямится и не верит в общепринятую силу закона денег — в очевидность цветущего беззакония. Цена тем временем неумолимо повышается до цены жизни.

Муромский (Владимир Лемешонок) — растерянный перед непонятной ему «машиной правосудия», пытается остаться человеком, не растерявшим достоинства. Победили его эти деловые, но их победа, как угадывается в финале — страшном освидетельствовании Лиды Муромской, униженной и распятой в гинекологическом кресле — скоро окажется в руках еще более деловитых.

«Глупый» порядочный устранен — умер (накладка — не входило в деловые планы), опозоренный под вспышками телекамер — в планы входило и осуществилось. Но неприметной тенью, с понимающей улыбочкой сидит рядом с хозяевами жизни следователь (Павел Поляков). Тот, кто провернул за деловых всю грязную работу, сверлил гипнотическим взглядом «свидетелей» на допросах, диктовал сломленному арестанту Кречинскому подложное письмо. Он наверняка уже аккуратно собрал компромат в канцелярские папочки — грядущие дела нынешних «победителей»...

РЕЖИССЕР VS РЕЖИССЕР

«Версальский экспромт» — открытая репетиция, якобы, по комедии Мольера, где драматург вступает в спор с эстетикой Бургундского театра и становится главным действующим лицом. На самом деле «Реальный театр» представил не Мольера, а сценическую версию Юрия Урюпинского «по мотивам», поставленную на Экспериментальной сцене «Балтийского дома» Анатолием Праудином. И это действительно — репетиция под руководством прекрасного старого режиссера и педагога с обликом Зиновия Яковлевича

Актрисе остается только подчиняться режиссерским фантазиям

Перед репетицией «Версальский экспромт»

Уходящая натура — Актриса (Ирина СОКОЛОВА) и Режиссер (Сергей АНДРЕЙЧУК)

Еще один любимый маэстро

Корогодского (его играет Сергей Андрейчук). И это — своеобразный манифест режиссера Праудина. Против самовлюбленных коллег, кочующих из театра в театр со своими безумными кунштюками. Против тех, кто считает актера только инструментом, обязанным играть сотворенное ими поперек смыслов и логики. Против невольного или подневольного актерского предательства всего, чему они учились и ради чего пришли в театр.

Манифест — тяжеловесное слово, а постановка «репетиции» пленяет легкостью, юмором, почти капустнической формой с узнаваемыми персонажами, знакомыми голосами. Легкость — не легковесность. Горькие исповеди перемежаются веселыми этюдами, разминочной игрой с предметом, страшными и смешными сценами с «любимыми» режиссерами, которые то в здравом уме, то в измененном сознании, кладут на алтарь своих экспериментов тела (буквально!) и души актеров: «Ты кто? Ты — никто!» Самоутверждаются, и тут уж не до любви к Театру.

«Любви нет, что же делать!.. Душа моя, как дорогой рояль, который заперт и ключ потерян», — чеховская Ирина, конечно, не появляется в спектакле «Версальский экспромт». Да и зачем бы ей тут быть? Но этот плач одной из трех сестер вспомнился здесь при виде футляра от контрабаса, куда, в конце концов, помещают и старого режиссера, и прекрасную Актрису (Ирина Соколова). А ключ, все-таки, не потерян, и этот спектакль, и сама шестнадцатая реальность «Реального театра» — доказательство тому и надежда.

Очередной гений режиссуры

Дверь откроют через два года. Ключ не потерян

Светлана АБУШИК. *Фото предоставлены Свердловской филармонией*

Неслучайные встречи в «Безумные дни»

Три дня со 104-мя концертами «Безумных дней» пролетели, как один. 500 артистов, 22600 слушателей в Екатеринбурге, 590 в Первоуральске и 187200 онлайн-зрителей (из разных стран) трансляции концерта-закрытия. «Как всегда, грустно расставаться, — произнес со сцены, завершая «Безумные дни», руководитель Уральского академического филармонического оркестра Дмитрий Лисс, — но мы гордимся тем, что единственные смогли провести этот фестиваль в полном объеме».

Да, ежегодный международный музыкальный фестиваль La Folle Journee (Безумные дни), который объединяет Францию, Японию, Польшу и Россию, в 2021 году получился масштабным только в Екатеринбурге. В родном для проекта Нанте из-за пандемии пришлось сильно сократить количество концертов.

Основной темой фестиваля стали «Неслучайные встречи», благодаря которым сложились программы и определился состав участников: восемь оркестров, два хора, девять ансамблей, более 40 солистов. «Сто концертов «Безумных дней» — это не просто цифры, — подчеркнул создатель проекта Рене Мартен. — Это долгожданные неслучайные встречи — с музыкой, новыми впечатлениями, потрясающими открытиями. У людей всегда мало возможностей встретиться с классической музыкой, если только они не выросли в музыкальной семье, или не учились в музыкальной школе, так пусть у нас будет как можно больше поводов для неслучайных встреч с вечным искусством!»

«Конечно, это своего рода экстрим, — подчеркнул руководитель Государственного камерного оркестра России Алексей Уткин. — Шесть часов такой разной музыки собрать воедино в течение трех дней нам было достаточно трудно, но полезно, потому что оркестр должен уметь концентрироваться и делать все в сжатые сроки». Коллектив является постоянным участником фестиваля, и каждый раз эти встречи становятся настоящим открытием.

«Если Вивальди — то так, чтобы «электричество» заряжало воздух, и струны раскалились докрасна от движения смычков. Слушатели наблюдали энергетический взрыв. Аутентизм в сочетании со свободой современного чувствования. Какая детализация фактуры, какие акценты, синкопы, подголоски, органные пункты были найдены и вытащены на свет божий! Какая современная, драйвовая, рóковая энергетика! Какое взрывоопасное, непредсказуемое, кипящее, будто лава, развитие!

А если Пьяццолла — то такая высокая, священная просто-

Слушатели в «Безумные дни»

Борис АНДРИАНОВ (виолончель)

та и строгость в интонировании мелодий, что впору было сравнить их с баховскими. Деликатный, негромкий голос гобоя Алексея Уткина находил чуткий отклик в приглушенной игре струнников», — написала о концерте музыковед Елена Кривоногова.

Еще один постоянный участник фестиваля — Московский камерный оркестр Musica Viva под руководством Александра Рудина. «Когда заводишься и проводишь по три-четыре концерта в день, то уже не думаешь, устал ты или нет. Зато есть кураж, адреналин», — признался маэстро.

Оба столичных коллектива приехали в Екатеринбург в статусе участников «Всероссийских филармонических сезонов». В рамках этой программы министерства культуры РФ на фестивале выступили и известные солисты. Для Бориса Андрианова концерты «Безумных дней» стали дебютом на фестивале и личным рекордом: «Такой бешеный режим, когда каждый день играешь разное — это редкость и настоящий драйв!» Скрипач Никита Борисоглебский признался, что не готов жить в подобном ритме постоянно, «но, когда есть такая реакция зала, энергия исполнителя восполняется». Пианисту Константину Емельянову по душе пришелся марафонный формат. На «Безумных днях» состоялось его «взрослое» знакомство с Уральским филармоническим оркестром, с которым он играл еще в юношеском возрасте.

В заключительном концерте прозвучали слова благодарности в адрес французских участников фестиваля. Их приезд поддержали Французский институт при посольстве Франции в России и «Альянс Франсез Екатеринбург».

Неслучайными стали встречи с фестивалем для слушателей из Башкирии, Москвы, Новосибирска, Воркуты, Кургана, Тюменской и Свердловской областей, Перми, Югорска, острова Сахалин и Снежинска, которые приехали в Екатеринбург, чтобы подключиться к концертному марафону. Екатеринбуржцы поддерживают «Безумные дни» целыми трудовыми коллективами. Например, 2000 фестивальных билетов приобрели сотрудники Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза». Его директор Олег Шиловских считает «Безумные дни» «значимым событием в культурной жизни Екатеринбурга» и стремится к тому, чтобы каждый работник Центра посетил несколько концертов проекта.

Musica Viva. Филипп БЕРНОЛЬД (флейта), Вероника ЛЕМИШЕНКО (арфа)

Фестиваль был полон «неслучайных встреч» музыкантов разных стран. В «Неслучайное

Рафаэль СЕВЭР и Уральский молодежный симфонический оркестр под управлением Павла ПЕТРЕНКО

Никита БОРИСОГЛЕБСКИЙ, Александр РУДИН, Георгий ЧАИДЗЕ, Дмитрий ЛИСС

трио» объединились исполнители России, Армении и Франции. Участник этого ансамбля кларнетист Рафаэль Севэр признался, насколько для него важен такой «музыкальный, эмоциональный, психологический контакт между представителями разных культур. Мы начинаем чувствовать друг друга», — подчеркнул он.

«На полном подъеме, с ощущением счастья» провели фестиваль арфистка Уральского филармонического оркестра Вероника Лемишенко и ее коллеги из «Мясковский-квартета», которым посчастливилось сыграть в ансамбле со всемирно известным французским флейтистом Филиппом Бернольдом. Яркие впечатления от работы с УАФО остались и у трубача Ромена Леле, и у пианиста Реми Женье. «Я хотел сделать фестивальную программу «Равель и Мусоргский», потому что именно Равель создал оркестровку «Картинок с выставки», — рассказал Женье, — а потом родилась идея второго сольного концерта, где соединились произведения Равеля и Бетховена, и я наконец-то сыграл ту бетховенскую музыку, которую давно хотел исполнить, но вынужден был отложить».

Уральский академический филармонический оркестр — дирижер Дмитрий ЛИСС, солист Никита БОРИСОГЛЕБСКИЙ (скрипка)

Композиторские «встречи» состоялись в концерте, где звучала «Рапсодия на тему Паганини», на органном вечере по мотивам несостоявшейся дуэли Баха и Маршана, в программе Симфонического хора Свердловской филармонии из произведений композиторов «Могучей кучки», в концертах ансамбля Compromise-duo, где нашлись точки соприкосновения между Чайковским и… Майклом Джексоном, в сольном концерте Варвары Мягковой, где «соседствовали» Шуман и Брамс.

Настоящим открытием и фестивальной премьерой стало сочинение «Вначале был Бетховен», написанное по заказу фестиваля в Нанте. «Меня попросили ориентироваться на самую прекрасную музыку второй части седьмой симфонии Бетховена, — поделилась автор оркестровой пьесы известный уральский композитор Ольга Викторова, — и родилась идея совместить симфонию и «Болеро» Равеля. В результате получилось такое легкое произведение, в котором сочетаются бетховенская немецкая основательность, французская заводная фантазийность и русская чувственность. Сочинение включает темы, принадлежащие самому Бетховену, а также идеи, которые проистекают из фонетического звучания его фамилии. В немецком звучании фамилии Beethoven явно слышится слово «бит», которое стало составной час-

тью терминов, описывающих направления современной музыки, таких как биг-бит, бласт-бит и т. д. Это объясняет появление речевой партии в оркестре, которая подражает ударным звучаниям. Проистекая из конструкций великого немецкого гения, пьеса «Вначале был Бетховен» напрямую связана с нашим временем: с его игровыми реалиями, иронией, сантиментами, легко перетекающими в жесткие механистичные звучания». В Екатеринбурге исполнителями премьеры стали Уральский филармонический оркестр и Симфонический хор Свердловской филармонии под управлением Дмитрия Лисса.

Бетховенская тема на фестивале породила еще один эксперимент. В концерте Уральского юношеского оркестра под руководством Антона Шабурова, наряду с бетховенским «Эгмонтом», звучали строки из одноименной трагедии Гете. А читали их в русском и немецком вариантах заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко и Генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе. «Это особый эмоциональный опыт — стоять в центре оркестра. И, конечно, музыка Бетховена идет прямо к сердцу, я ее очень люблю, — признался генконсул. — Я сразу согласился участвовать в таком удивительном и необычном проекте, который показывает, какой силой обладает культура, как она может сближать людей и помогать преодолевать любые сложности».

«Мы очень волновались, до самого последнего мгновения, но фестиваль состоялся, он прошел, и я всем хочу сказать, что нас ждет следующий — пообещал слушателям директор Свердловской филармонии Александр Колотурский. — Он будет в июле 2022 года. И я надеюсь, что тогда мы все уже будем без масок».

«В предвкушении новых открытий, начинаем отсчет до следующих «Безумных дней», — поддержал Александра Николаевича основатель фестиваля Рене Мартен, который наблюдал за ним из родного Нанта. В своем онлайн-обращении он поблагодарил слушателей в концертных залах и в разных уголках мира, где смотрели трансляцию, и сказал спасибо всем музыкантам, тем, кто был на фестивале впервые, и тем, для кого участие в «Безумных днях» стало неотъемлемой частью каждого лета.

Международный музыкальный фестиваль «Безумные дни в Екатеринбурге» проводится с 2015 года и является одним из главных культурных событий Среднего Урала, которое поддерживают губернатор Свердловской области, министерство культуры региона и администрация Екатеринбурга.

В Каменске-Уральском открылся новый региональный концертный зал Свердловской филармонии. Он стал четвертым по счету — после Ирбита, Краснотурьинска и Ревды.

Участие в открытии зала принял заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. «Те, кто присутствует в этом зале, реально продвигают культуру в массы. Ваша активность приводит к тому, что больше людей слушает классическую музыку, несмотря на то, что не у всех есть возможность бывать в больших городах и больших концертных залах. Наша культура ценна тем, что она глубинная. И вы представляете глубинное течение, которое связано с понятием доступности. У вас есть возможность слушать классику, чувствовать сопричастность с тем, что происходит в концертных залах, и я надеюсь, мы сделаем так, чтобы еще больше людей чувствовали в этом необходимость», — отметил Креков.

После концерта «Эгмонт»

Лилия НЕМЧЕНКО. *Фото — кадры из фильма*

Метод Федорченко

«Последняя «Милая Болгария» — новый фильм екатеринбуржца Алексея Федорченко как видЕние прошел по российским кинофестивалям. Началось на ММКФ (лучшая режиссерская работа), затем — Ессентуки, Нижний Новгород, Иваново, точечно — спецсеансы в Москве, Новосибирске, Перми. Состоялось несколько премьерных показов в екатеринбургском Доме кино и Ельцин Центре.

Кадр — вид из окна коммуналки

На прокатную политику мы влиять не можем, но фильм удалось посмотреть и в очередной раз убедиться, что приз «Марк Аврелий будущего», врученный когда-то Алексею Федорченко директором Римского кинофестиваля Марко Мюллером, не был случайностью. Это приз за изобретение нового киноязыка, свободную работу с жанрами, кинопоэзию. В своей новой работе Федорченко верен себе в желании делать кино, опираясь на проверенные наукой и историей факты. При этом поэтика его фильмов такова, что документальные события приобретают характеристики мифа, а мифотворчество становится ключом к пониманию истории.

В «Последней «Милой Болгарии» режиссер подходит к литературной основе как исследователь и… джазовый музыкант. «Джазовым стандартом» выбрана автобиографическая повесть Михаила Зощенко «Перед восходом солнца», создававшаяся с 1935 по 1943 год. Повесть, в которой главным героем были уже не язык и манеры обывателя, а собственная меланхолия автора. Писатель честно разбирался в себе и очень хотел быть нужным стране как целитель, нашедший рецепты счастья. Вместо счастья эта книга принесла Зощенко обвинения, прозвучавшие в позорном постановлении ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», двенадцать лет прижизненного забвения, смерть в нищете и одиночестве.

Леонид Ец (Илья БЕЛОВ) и Ольга (Алена АРТЕМОВА)

С этим знанием Алексей Федорченко и Лидия Канашова написали сценарий по мотивам повести, где от прозы Зощенко остались его дневники. В качестве документов представлены письма его жены (в фильме ее

играет Валентина Сизоненко); дневники Сергея Эйзенштейна, снимавшего в Алма-Ате «Ивана Грозного». Мы видим и «документальную» Целиковскую, курящую в гробу во время перерыва на съемках того же фильма, и возмущение Черкасова (Александр Вахов) в роли Ивана Грозного: «Я не саксаул», когда Эйзенштейн (Александр Блинов) заставлял актера выше поднимать голову. Трагически прозвучит цитата из «Устных рассказов» Михаила Ромма в блистательном исполнении Игоря Кожевина в балетной пачке: «А кто достоин?». Этот вопрос Ромм, который тоже тогда находился в Алма-Ате, задавал по телефону руководителю советского кино Большакову, ожидая возвращения в Москву.

Дневники Эйзенштейна определяют уникальное изобразительное решение фильма, где все декорации изготовлены из камыша, точно так же, как на съемках «Ивана Грозного» Эйзенштейн вынужденно создавал предметный мир своей картины. Федорченко рассказывал: «И тогда мы скупили весь камыш в стране…».

Автобиографическая книга Зощенко и сам герой, названный одним из псевдонимов писателя «Максим Курочкин», дополнены детективной темой, носителем которой стал селекционер Леонид Ец. Этот герой, придуманный Федорченко и Канашовой, внес в фильм и жизненную энергию, и драматургическую, породил множество лейтмотивов, отсылающих нас к различным контекстам истории, науки, литературы, повседневности.

Итак, молодой человек интеллигентного вида в круглых очках, этакий ботаник с горящим взором и правильными словами о борьбе как смысле жизни советского народа, направлен в Алма-Ату, чтобы сохранить особый сорт яблок «Милая Болгария». Голос рассказчика Леонида переносит нас в рай с цветущими яблонями (невероятно красивые кадры, построенные оператором Артемом Анисимовым, художником Алексеем Максимовым, смонтированные Дарьей Исмагуловой и погруженные в дивную музыку Андрея Карасева). Рай — рукотворный, сотворенный наукой и любовью, культурой и природой. Это встреча воли мужчины — селекционера, отца Лени (Сергей Колесов) и природной женской красоты будущей мамы главного героя (Полина Савченко). Райская жизнь оказалась предельно короткой, мама вскоре умирает, сад и отец странным образом сгорают, остаются несколько плодов уникального яблочного сорта, сохранением которого и займется Леня Ец.

На съемках фильма «Иван Грозный»

Фильм начинается как воспоминание, и этот мотив памяти стал смыслообразующим, главной темой, дающей жизнь множеству лейтмотивов, ибо все события фильма возникают как инсайты сознания главных героев — вымышленного, но реального в фильме Лени Еца (Илья Белов) и реального по факту жизни, но исчезнувшего по воле автора Курочкина (Константин Итунин). Символическое исчезновение писателя при невыясненных обстоятельствах ляжет в основу детективной линии фильма. Как известно, детектив — продукт рационального начала культуры, и Алексей Федорченко выстраивает детективное начало как способ объяснения не только исчезновения Курочкина, но и тщетности мечты о построении рая в отдельно взятой стране.

Первые яблоки «Милой Болгарии» были мелкими, затем благодаря стараниям отца Лени становились крупнее, яблоки любовно взвешивали, измеряли и выкладывали на газету. А в фотокадр попадали газетные

Михаил Ромм (Игорь КОЖЕВИН) у телефона

Райский сад отца (Сергей КОЛЕСОВ) и мамы (Полина САВЧЕНКО)

заголовки «1-я годовщина революции» и «Гражданская война». Леня, держащий яблоко в руке перед фотоаппаратом, хотел заниматься не этими скучными измерениями, а мчаться на улицу, к сверстникам. Указание на гражданскую войну — пролог к дальнейшим событиям в его жизни. Ему придется вернуться к плодоводческим технологиям. Вернуться и стать хранителем традиции в самом широком ее значении — сохранении и передачи опыта культуры. Профессия селекционера очень хорошо вписывается в мифотворческий метод режиссера Федорченко. Именно в мифе природное и культурное оказываются едиными.

Когда-то красота мужских и женских цветков яблони дала начало новой жизни будущего селекционера, повзрослевший Леня изо всех сил станет стараться сохранить «Милую Болгарию». Это непросто: дети, птицы, муравьи, милиционер, осел, время — постоянные угрозы жизни «Милой Болгарии», и преодоление их — еще один лейтмотив фильма.

Преодолеть собственную природу хотел и автор «Перед восходом солнца», оставив рецепты счастья в рукописных текстах. Два импульса преобразования соединяются в фильме через артефакт культуры — дневники писателя, пошедшие на растопку.

Еще одно совпадение героев — странный с точки зрения обывателя и власти способ служения отечеству во время Великой Отечественной войны. И Курочкин/Зощенко, и Ец хотят помочь своему народу, но не отправляются на фронт, а создают рецепты в тылу. Ец пытается сохранить сорт яблок в «городе яблок», что вызывает возмущение и недоверие (вполне логичное) участкового Адалата (Джавахир Закиров), который напоминает молодому человеку, что он приехал в город, название которого переводится как «Отец яблок».

Милая Болгария на фоне газетных заголовков

Курочкин тоже видит свою миссию в помощи — посредством книги научиться бороться с меланхолией.

В Алма-Ате командированный Леня Ец получает комнату в большой коммунальной квартире, где живут эвакуированные артисты, врачи, ученые, режиссеры. Комнату сдает молодая симпатичная женщина Ольга (Алена Артемова). Артемова — петербургская актриса с абсолютным попаданием в эпоху пластикой, взглядом, речевыми интонациями. (Пора отметить прекрасный вкус кастинг-директора Ольги Гилевой и знание фактуры художниками по костюмам Ларисой Механошиной и Еленой Камиловской). Ольга рассказывает Лене о прежнем жильце, исчезнувшем писателе Курочкине, и подозрениях, направленных на нее. Будучи настоящим исследователем и советским молодым человеком, не верящим в мистику, Леонид Ец начинает свое расследование. В помощь — рукописи, которые могли сгореть, но не сгорели (бдительный квартирант вовремя вытащил их из печки) с вещественными доказательствами жизни писателя.

Из красивых букв рукописи возникает фигура Семена Курочкина, это чистое кино, превращающее литературный текст в пространственно-временное, телесно-чувственное действие. И здесь впору вспомнить награду Марко Мюллера, о которой говорилось в начале. Алексей Федорченко рассказывает и показывает жизнь писателя с помощью полиэкрана, на нем (полиэкране) соединяются люди-годы-жизнь. Жизнь — детство, отрочество, военная юность с газовыми атаками и трупами. Люди — это и родители Семена (Олег Ягодин и Вера Вершинина), и нянька, рассказывающая страшные сказки

(Вера Цвиткис), и чарующие девушки Наденька (Мария Морозова) и Катенька (Катерина Карауш), и солдаты с командиром полка (Николай Коляда), и Маяковский (Антон Бутаков), и Есенин (Андрей Сидоров), и Ремизов (Александр Сысоев), и Замятин (Павел Рыков), и помещики с помещицами (Роман Сенчин, Любовь Ворожцова, Ольга Сумская), и врачи (Александр Фукалов), и медсестры (Ярослава и Елена Пулинович), и «морковный доктор» (Сергей Федоров), одержимый страстью помогать людям, выращивая разные сорта моркови, и многие другие. Годы — империалистическая война, революция, гражданская война.

Полиэкран — это не только очень красиво, но одновременно и драматично, когда поцелуй юного Семена оказывается на одной плоскости с нищим на паперти, когда живые и мертвые образуют континуум бытия. Полиэкран дал режиссеру возможность соединить разные пространства в едином времени, он напоминает и книгу с открытыми страницами, и картину-триптих. Тот же полиэкран может работать в функции комикса, так горько побеждает проза жизни: богатый муж возлюбленной Семена (Алексей Федорченко) садится в лодку и достает дамскую шляпку, знак разрушенной юной жизни…

Жизнь Лени Еца состоит из двух частей — научной и детективной. Иной раз эти части пересекаются, когда участковый пытается помешать экспериментам селекционера, но в этой части Леня действует, как правило, самостоятельно. А детективной линии нужны свидетели, те, кто знали писателя. Это и хозяйка комнаты Оля, и «морковный доктор», и маляр Мосфильма Пьер (Антон Макушин), и участковый, и, конечно, Сергей Эйзенштейн. В фильме он назван просто Режиссером, но поскольку Семен и мы вместе с ним оказываемся свидетелями съемок «Ивана Грозного», уточнение фамилии кажется лишним.

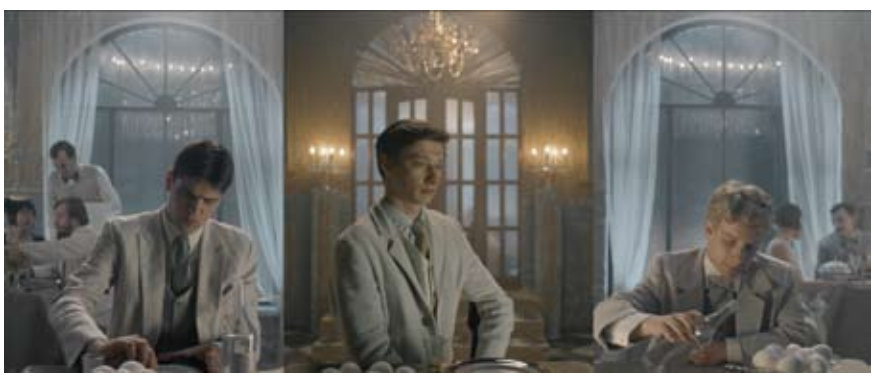
Линия Режиссера могла бы стать отдельным фильмом, но для Федорченко, при всей самоценности репетиций, на которые попадает Леонид, и его бесед с мастером, эта история вписывается в концепцию картины, где художник и время находятся в постоянном притяжении-отталкивании. Официально признанного режиссера Алексей представляет как чудаковатого клоуна. И это не произвол Федорченко, это опять опора на тексты самого Эйзенштейна, который обожал рыжих клоунов и хотел бы таковым стать. Эпизоды репетиций знаменитого празднества/пира опричников, где с удовольствием плясал и сам Алексей Федорченко — бесконечная игра жизни и смерти, зловещая победа дионисийства с его энергией бессознательного, иррационального.

Рациональный метод расследования селекционера Лени оказывается малопродуктивным и годится он больше для решения главной задачи — сохранить «Милую Болгарию». Загадка писателя не разгадана, но коллективное бессознательное власти в виде фаллических символов указывает на того, кто опосредованно виновен в исчезновении писателя — и это, конечно, не Ольга, не Режиссер, не «морковный доктор», и даже не участковый…

Фильм начинался яблоневым цветением, яблоко — понятный знак жизни, символ мучительного познания, подаренного человечеству за способность преодолеть страх. «Милая Болгария», нещадно уничтожаемая, как и писатель Курочкин, даст в финале росток, и это не банальный «happy end», а закон жизни, культуры и мифа, главных составляющих всех фильмов Федорченко.

Алексей Федорченко, как всегда, в локальной истории сумел представить Большое Время страны с ее войнами, репрессиями, трагедиями и страстями, но завершил рассказ надеждой на плод. Пусть это будет не рай, а хаотичная, полная неопределенности, неожиданностей, а значит, и свободы, жизнь.

P.S. Практически все персонажи фильма сыграны екатеринбургскими актерами и не-актерами, но тоже екатеринбуржцами. И это особая радость узнавания и гордости. На пресс-конференции Московского международного кинофестиваля кто-то из критиков предположил, что Алексей не снимает звезд из экономии. Федорченко ответил: «Я снимаю звезд, просто вы их не знаете».



Люди времени

Елена СОЛОВЬЕВА. *Фото* ***Глеба МАХНЕВА*** *и с сайта кинокомпании «29 февраля»*

«Я обожаю свою обычную жизнь»

Константин Итунин — актер «Коляда-театра», где проработал 15 лет. Этот высокий, удивительно пластичный артист органичен как в комических ролях (Андрей «Не включай блондинку», Персицкий «12 стульев», тамада Игорь «Зеленый палец»), так и в трагедии (Раскольников, Гамлет). Параллельно Итунин снимается в кино. Хорошем кино. Ему посчастливилось работать с Сергеем Лозницей, Александром Велединским, Игорем Твердохлебовым. В новом фильме Алексея Федорченко «Последняя «Милая Болгария» ему досталась роль Семена Курочкина, альтер эго Михаила Зощенко.

— Костя, это ведь не первая крупная роль у Федорченко?

— Мне повезло. Я снимался у него в нескольких фильмах, большей частью в эпизодах. В «Ангелах революции» меня, Антона Макушина, Сашу Кучика, Чопчияна в реке топили. В «Войне Анны» я был печником. Первая главная роль — в короткометражке «Дышать», которая потом взяла приз «Золотая Панда» на кинофестивале БРИКС. Там в одном эпизоде я лежал в проруби в ледяной воде. Это был февраль, я, конечно, в специальном костюме, но все равно холодно, ассистентка мне кипяток заливала за шиворот… И вот еще тогда, на съемках, Алексей Федорченко сказал, чтобы я готовился к «Последней «Милой Болгарии», волосы отращивал.

— Роман заставил прочитать?

— Меня никто в жизни не заставлял. Но я сам прочитал книгу, два раза, и понял, что это мое.

— А биографией Михаила Зощенко вы интересовались?

— Конечно. Мне кажется, что он был скромный. Нравился женщинам. Когда я увидел, какой он, то подумал, что мне его, похоже, играть не надо… Потому что он красивый мужик был. С черными бровями, миндальными глазами. Я был бы женщиной — засмотрелся бы на такого. На красивых людей всегда хочется смотреть, хочется с ними разговаривать. Да когда еще и умный. И я не думаю, что он был беспросветно несчастный, свою радость от жизни получил. Но у меня не было задачи сыграть один в один Зощенко, режиссер ее не ставил, и я себе не ставил.

Константин ИТУНИН

— Как Федорченко работает с артистами?

— Мне показалось, что он мне доверяет. Единственное, что он говорил: «Мне нужна твоя оценка здесь. Мне нужно, чтобы ты этот момент оценил, оценил это событие». Или было у него такое замечание: «Костя, это не театр, давай подужми». Кино — это совершенно другое искусство, другие приспособления, по-другому надо работать. Мягче гораздо. В театре нужно все равно поднажать: ты на сцене, надо преодолеть расстояние между тобой и зрителем. Чуть-чуть, но преувеличить, поярче сделать. А в кино наоборот — ужать, потому что иначе выйдет фальшь. Когда мы смотрим фильм, не хотим видеть, как артист играет, мы хотим верить в персонажа, что это действительно живой человек. То есть ты должен не играть, но при этом быть другим, в этом-то вся сложность.

— Что из театрального опыта вам помогало?

— «Мне мое солнышко больше не светит» из репертуара ЦСД, наверное, потому что там так спектакль устроен, что ничего играть не надо. А потом я уже ощутил этот момент «здесь и сейчас» и научился им пользоваться. И когда Коляда ставил «Фальшивый купон» по Толстому, мне это помогло сделать

монолог Степана Пелагеюшкина, душегуба. Я рассказываю, как перерезал девять человек, включая детей. И рассказываю спокойно. Научился это делать в театре, и в кино пригодилось. Я в кино всегда «думаю» глазами. Например, там Курочкина спрашивают: «А вы знакомы с Есениным?». Я ничего не отвечаю, просто смотрю. Но все понятно. Оценка понятна.

— Вы снимались у Сергея Лозницы в «Донбассе» и в «Кроткой», чем его режиссерская манера отличается от Алексея Федорченко?

— Лозница как бы более документалист. А Федорченко больше придирчив к картинке, он художник, прямо рисует, по шесть-восемь часов может выставлять кадр. Ему важна фактура, чтобы каждая деталь играла. Иногда, бывало, я приходил к девяти утра, а начинал сниматься не раньше двух. Но «Милая Болгария» — невероятная красота, она того стоила. Я невероятно счастлив, что снялся в таком кино, да еще в главной роли.

— Вы вообще в кино мечтали сниматься?

— Конечно, всю жизнь мечтал. Я и «снимаюсь» всю жизнь. Мне лет девять было, иду в магазин и думаю: меня ведь видит кто-то там, сверху или здесь, сбоку. Или с холма спускаюсь, думаю, тут бы музыку, саундтрек, и чтобы меня камера вон оттуда снимала…

— Откуда у ребенка такие познания?

— Так я с восьми лет в театральной студии. Причем не могу сказать, что хотел актером стать, просто по течению шел. Меня в театральную студию отдали, вот и занимался, еще и каратэ параллельно…

На съемках фильма «Дышать»

Мне, кстати, в студии не очень в первый год понравилось, я ушел. Оттуда позвонили, сказали, что мальчики им нужны, и ваш может заниматься бесплатно. Нонна Сергеевна Чхитиа позвонила. Она и поверила в меня первая, как в артиста. Это очень классный педагог, моя, можно сказать, крестная мама в театре.

— А когда осознанно решили, что будете артистом?

— Когда уже в «Коляда-театре» после ЕГТИ работал. Я монтировщиком туда устроился. А потом Николай Владимирович позвал меня в спектакль «Букет» спички жечь. И вот в октябре будет 15 лет, как я здесь работаю. А знаете, ведь до сих пор думаю: «кем я буду, когда вырасту?» Вот в этом состоянии всегда нахожусь, а все как-то само собой происходит…

— Хотите сказать, вы особых усилий не прикладывали?

— По большому счету — да. Плыву по течению, и все здорово.

— Ваша любимая театральная роль?

Константин ИТУНИН в спектакле «Скрипка, бубен и утюг»

Константин ИТУНИН в спектакле «Гробовщик»

— Это как спросить: кого ты больше любишь — папу или маму? Все роли любимые. Вот сейчас буду играть Прищепу в «Клаустрофобии» по пьесе Константина Костенко, я всегда этого хотел, но все равно тоска на сердце, что Немого в этом спектакле больше играть не буду. Я просто обожал эту роль.

— Какие качества, необходимые артисту, культивируете сознательно?

— Мимикрию. Я люблю наблюдать за людьми. Люблю их копировать. Это само собой происходит. Вот я с вами разговариваю, и уже считал, как вы отводите глаза, теребите ушко, как задумываетесь. Я вас уже могу сыграть.

Константин ИТУНИН в спектакле «Ветер в усах»

— Ой, не надо! Давайте лучше вернемся к «Милой Болгарии». Какой-то цельный образ Зощенко у вас был?

— Ну, это интеллигент. Прямая спина, уважение к себе, к окружающим, уверенность в манере себя держать. Я говорю не про внутреннюю уверенность, а про внешнюю.

— То есть вы его делали через какие-то внешние вещи?

— И внешние, и внутренние. И при этом потухший несколько взгляд. Я не разбираю такие моменты глубоко, они по наитию. Я не могу четко рассказать, что именно делаю, получается — и ладно. В какой-то момент я понял, что мне хватило информации про Зощенко. Не надо себя пережимать. Можно бесконечно изучать и изучать, и этому предела не будет. Но я же не хочу филологом стать. Есть артисты, которые таким образом с ума сходят. Если он играл обувщика, то сидит потом дома и шьет ботинки…

— Профдеформация знакома? Как работа влияет на вашу личную жизнь?

— Все влияет на все. Вся моя жизнь превратилась в работу. Я работаю всегда, это моя обычная жизнь, и я обожаю свою обычную жизнь. Я думаю, что не работаю, а получаю удовольствие. Я учу текст — получаю удовольствие. Когда играю — огромное удовольствие.

— Получается, вся ваша жизнь — сплошное удовольствие?

— Получается. И от этого сложно иногда становится, но через эти сложности я расту… Сердце кому-то разбиваю, сердце разбивается у меня. И как будто все это делаю для того, чтобы когда-нибудь сыграть. Все, что происходит со мной, выплескивается в итоге на сцену.

— А оттуда — сюда? Со сцены в обычную жизнь?

— Нет. Все туда. Отсюда мне благодарность зрителей. Глаза, которые смотрят на тебя. А ты просто молчишь на поклоне, слышишь, как они замерли. Это офигительно.

Константин ИТУНИН в спектакле «Между небом и землей жаворонок вьется»

В спектакле «Господа Головлевы»

В спектакле «Пролетая над гнездом кукушки»

35 лет на одной сцене. Заслужила!

Актрисе Свердловского академического театра драмы Марине Савиновой присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

«Это событие значимо не только для самой Марины Алексеевны, но и для всего нашего коллектива, который старается придерживаться исконно русского представления о театре как о единой семье, общем доме. А потому от лица всех его «жителей» мы искренне благодарим президента России, руководство страны и региона за высокую оценку творчества замечательной актрисы и надеемся, что в будущем у нас будет немало поводов вновь произнести такие слова, рассказывая о коллегах Марины Алексеевны», — сказал генеральный директор Свердловского академического театра драмы Алексей Бадаев.

Марина Савинова в нашем театре драмы служит с 1986 года. В данное время артистка участвует в спектаклях «Головлевы» Ирины Васьковской по роману Михаила Салтыкова-Щедрина (поставлен на средства гранта министерства культуры Российской Федерации), «Мадам Рубинштейн» Джона Мисто (в 2021 году представлял регион на больших гастролях коллектива в Севастополе и Калининграде), «Марьино поле» Олега Богаева (создан на средства гранта губернатора Свердловской области), «Пролетая над гнездом кукушки» Ирины Васьковской по роману Кена Кизи «Над кукушкиным гнездом» и других.

Марина САВИНОВА

Ранее играла в спектаклях «Русская народная почта» Олега Богаева, который был выдвинут на соискание Национальной театральной премии «Золотая Маска» в 1999 году, «Дядя Ваня» Антона Чехова и многих других. В репертуарном листе Марины Савиновой более 70 ролей. Артистка является лауреатом стипендии имени народной артистки России Веры Шатровой в номинации «Мастера», отмечена региональными наградами. В ее послужном списке есть и киноработы — снималась, например, в фильме «Колыбель» режиссеров А. Смирнова и М. Борщевского.

35 лет актриса Марина Савинова служит одной сцене — свердловской. За преданность театру и талант ее уважают и опытные коллеги, и молодежь труппы. И, конечно, любят зрители. Почетное звание — долгожданно и заслужено. Поздравляем!

Владимир СКРЯБИН. *Фото* **Алексея ФАДЕЕВА** *и* **Владимира СКРЯБИНА**

Лето проектов

Алексей КАЛИСТРАТОВ, Алёна ФЕДОТОВА, Ирма АРЕНДТ в спектакле «Угонщица»

ПЕРМАНЕНТНОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

Летний проект «Драмы Номер Три» «постSкриптум» (post scriptum (лат.) — после написанного, послесловие) получил неожиданное продолжение. К заявленным пяти показам прибавились еще четыре. В проект «постSкриптум — ПЛЮС» вошли два спектакля: «Угонщица» и «У ковчега в восемь». Их показали в июле, по два раза.

«Угонщица» — это эскиз спектакля на свежем воздухе, театральный open air, «пандемический» эксперимент. Впервые эскиз был показан год назад, когда театрам только-только разрешили играть свои постановки на открытых площадках. Многим зрителям такой подход понравился, и театр решил повторить это нынче. Кстати, пьеса, по которой поставлен спектакль, написана драматургом Алексеем Еньшиным, долгое время жившим и работавшим в Каменске-Уральском.

Владимир СКРЯБИН, Дмитрий АНДРЕЕВ, Алексей КАЛИСТРАТОВ (пингвины), Татьяна ВАСИЛЬЕВА (Голубка) в спектакле «У ковчега в восемь»

«У ковчега в восемь» — нынешняя премьера театра. Первые два показа состоялись в июне. Это история для семейного просмотра о том, как трое пингвинов почти нелегально проникли на Ноев ковчег перед самым Всемирным потопом, как им удалось выжить там, и как в этом поучаствовали Ной и Белая Голубка.

Проект «постSкриптум» существует в «Драме Номер Три» уже четыре года. По многочисленным просьбам зрителей труппа городского театра после завершения сезона играет несколько вечерних спектаклей в июне-июле. Обычно в этом проекте было четыре-пять показов. В этом же, 2021 году, летний спрос на театр у горожан и гостей города настолько велик, что количество показов было увеличено вдвое.

— Несмотря на пандемию и весенне-летнее «домоседство», «Драма Номер Три» выполнила все намеченные планы, хоть и с некоторой отсрочкой. Я считаю это главным итогом прошедшего театрального сезона, — так накануне отпуска отозвалась о проделанной работе худрук Каменск-Уральского театра Людмила Матис.

После отпуска, в конце августа, труппа и все сотрудники театра вышли на работу, и началась подготовка к открытию нового сезона.

КОМАНДНЫЕ ЭСКИЗЫ

Летом состоялось первое знакомство «Драмы Номер Три» с пьесой Семена Злотникова «Команда». Десять артистов с режиссером-постановщиком Людмилой Матис прочитали по ролям комедию о тренировке женской гандбольной команды, в которой,

по мнению режиссера «отражается наша жизнь, как в зеркале». В октябре, после открытия театрального сезона, те же артисты снова соберутся, чтобы за пять дней поставить эскиз спектакля «Команда». Его дважды покажут публике, после чего примут совместное со зрителями решение о том, стоит ли дорабатывать эскиз до полноценной репертуарной постановки.

«Команда» — это творческий проект Людмилы Матис. На его реализацию худрук театра получила государственную стипендию, которая будет потрачена на оформление эскиза и доплату артистам за интенсивную работу в постановочные дни. Худрук Матис выиграла недавно еще и стипендию министерства культуры Свердловской области. С помощью этой стипендии она реализует творческий проект «Аленушкины сказки», посвященный 170-летию уральского писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка. И еще. Среди артистов «Драмы Номер Три» будет проведен конкурс чтецов, из лучших номеров составят программу, которую предложат школам и библиотекам.

Также две стипендии — государственную и областного минкульта — выиграл артист театра Дмитрий Зубарев. Обе они пойдут на один проект — его первую в Каменске-Уральском самостоятельную режиссерскую работу. С актрисой Татьяной Ишматовой в новом сезоне они покажут кукольно-масочный спектакль «Вдруг». Пьесу написал сам Дмитрий в соавторстве со своим отцом Петром Зубаревым — актером, режиссером и художественным руководителем театра «Желтое окошко» в городе Мариинске Кемеровской области.

Застольная репетиция спектакля «Команда»

Работать в эскизном режиме артистов «Драмы Номер Три» научила Лаборатория по современной драматургии московского Театра Наций, которая проходила в Каменске-Уральском в сентябре 2019 года. Тогда за пять дней приезжими режиссерами было поставлено три эскиза, один из них — «Горка» — был показан нынче в июне в Набережных Челнах на XVIII Фестивале театров малых городов России и получил там гран-при как лучший спектакль малой формы. Потому «Горка» будет показана в Москве на сцене Театра Наций. Надо отметить, что «Драма Номер Три» смогла вывезти труппу на фестиваль, благодаря финансовой поддержке Союза театральных деятелей РФ.

СЕЗОН И ЗАНАВЕС ОТКРЫТЫ

24 августа труппа «Драмы Номер Три» вышла из отпуска. Вся творческая часть коллектива собралась в малом зале. Перед

Читка по ролям пьесы «Команда»

Сцена из спектакля «Бременские музыканты»

коллегами выступили художественный руководитель театра Людмила Матис и директор Полина Мамаева.

Новый сезон, как обычно, открывается в два этапа: детский — 12 сентября спектаклем «Бременские музыканты», основной — восьмого октября премьерой «Утиная охота». В октябре к дневным воскресным показам присоединятся вечерние спектакли по четвергам, пятницам и субботам. Один или два раза в месяц покажут спектакли в среду днем по сниженной цене в рамках проекта «Льготная среда».

19 сентября Дмитрий Зубарев и Татьяна Ишматова показали свой новый спектакль «Вдруг» с участием кукол и масок. Постановщик «Утиной охоты» по пьесе Александра Вампилова — молодой екатеринбургский режиссер Дмитрий Зимин. К Новому году Ирина Симанова поставит спектакль «Двенадцать месяцев».

Осенью труппа театра съездит на межрегиональные и внутриобластные гастроли: в Томск и Нижний Тагил. В Сибири — пять спектаклей, в Тагиле — три. В эти же дни на сцене «Драмы Номер Три» будут гастролировать Томский областной и нижнетагильский Новый Молодежный театры.

Из портретной галереи труппы исчезли три портрета. Заслуженная артистка РФ Светлана Лаптева ушла на отдых. Она отдала Каменск-Уральской драме больше 60 лет своей жизни и запомнилась любителям театра яркой и энергичной актрисой. Покинули штат Олег Меньшенин и Эмма Никитина. Эмма уходит из труппы совсем, а Олег еще будет играть спектакли «Лодочник», «Голубая жизнь» и «12» по договору.

Сцена из концерта «Рок-театр-город»

«НА ДЕСЕРТ»: ПЛЕНЭР В ТЕАТРЕ

Первое в мире рисование театра изнутри состоялось в «Драме Номер Три» в воскресенье 12 сентября. В день открытия детского сезона в фойе театра творили ученики Первой художественной школы Каменска-Уральского. Каждый рисовал по своему выбору: театральный костюм, реквизит, макет декорации или же просто театральную атмосферу. Входящих встречали две клоунессы, а Хранитель Сказок нечаянно потерял сказки из чемодана, в котором они хранились все лето. Дети помогли ему отыскать пропажу. Одна сказка не нашлась в фойе, но обнаружилась… на сцене. Это «Бременские музыканты», которых показали детям с родителями.

«Нашествие» юных художников в театр связано с совместным проектом двух учреждений. Он называется «Рисуем театр» и состоит в ознакомлении рисовальщиков с художественной спецификой театра. В проект включены уроки в помещении городского храма Мельпомены, экскурсии по театральному закулисью, посещение спектаклей с последующим воспроизведением театральных впечатлений в рисунке. По окончании проекта в театре устроят выставку работ молодых дарований.

Раида СТРУНКИНА. *Фото из личного архива автора и предоставленные театром*

Портрет театра в зеркале истории

В Серове театр драмы имени А. П. Чехова открыл юбилейный сезон. Серовская драма в течение 80-ти лет вместе со страной переживала (и переживает!) разные времена, но одно остается неизменным: для серовских зрителей театр — больше, чем просто театр. Люди сюда приходят за правдой, за мыслями, за переживаниями. Ждали и ждут встреч с любимыми актерами: в историю навсегда вошли легендарные имена Павла Хромовских, Ивана Пермякова, Евгения Максимовича, Зои Лифшиц, Сергея Куприна, Елены Быстровой, Елизаветы Степановой, Александра Гаинцева и многих-многих других.

«ГОДИЧНЫЕ КОЛЬЦА»

Профессиональный театр в малом городе — уже одним этим фактом можно и нужно гордиться. А если у него еще и богатая история, множество профессиональных наград, благодарный зритель, то такой театр заслуживает самого искреннего поклона и… своего здания. Чеховцы всегда мечтали о нем, хотя многолетнее пребывание в стенах Дворца культуры металлургов ничто не омрачает. Привыкли уже работать бок о бок с Дворцом, деля сцену по 15 дней в месяц каждому. Серовская драма всей своей жизнью доказывает, что любовь к своему делу, энергия творчества не зависят от условий — была бы сцена… Но хочется, ох, как хочется уже работать, отдаваться творчеству не ВОПРЕКИ, а БЛАГОДАРЯ…

80 — это серьезно. 80 — это значительно. Если театр сравнить с мощным деревом, у которого по годичным кольцам можно определить не только возраст, но и все серьезные экологические изменения, то и в жизни серовского театра отпечатались свои исторические круги, по которым можно проследить весь его путь. Традиционный, добротный театр 50-60 годов прошлого века, когда зрители шли за сильными чувствами и красивым «фасадом» (эпоха режиссера, директора, артиста Павла Хромовских); эзопов язык лучших спектаклей 1970-80-х (время главрежа Владимира Незлученко), с помощью которого режиссеры пытались сказать о том, о чем говорить было нельзя; театр переломного времени, когда многое стало возможно (главреж Виктор Узун, расширив рамки драматического жанра, внес в него больше музыки, пластики, открытой и доверительной интонации).

Старые афиши

За кругом Театра Узуна последовал целый пласт режиссерских новаций молодой Юлии Батуриной с ее современными прочтениями классики, поначалу больше похожими на кубики Рубика, но позднее трансформирующимися в яркое и самобытное явление… Страсти Батуриной сменились кругом рационального театра Петра Незлученко, спектакли которого были многозначны, умны, с жестким нутром и ироничным взглядом.

И вот снова — очередной срез времени. Он связан с именами директора Владимира Пантелеева и главного режиссера Александра Сысоева. Молодому главрежу досталась архислож-

Концертная бригада, сформированная из первых артистов театра. 1946 год

ная ситуация, когда надо было не просто взяться за руль застоявшегося состава, но и вдохнуть жизнь во все его шестеренки, определиться с направлением и повести всех за собой. И вот театр снова в пути — это самое главное!

НЕОБЫЧНОЕ РОЖДЕНИЕ

Наверное, не часто бывает, чтобы театр, приехав на гастроли в другой город, там и остался. Навсегда. Всем составом. Это произошло только потому, что серовчане, влюбленные в театральное искусство, не захотели гостей отпускать.

Заслуженная артистка РФ Елизавета Михайловна СТЕПАНОВА и главреж Павел Петрович ХРОМОВСКИХ на репетиции спектакля «Пелагея и Алька». 1976 год

А любовь эта зародилась в Надеждинске (Серов изначально носил имя Надежды Половцевой — супруги владельца завода) еще в 20-х годах прошлого века, когда при металлургическом заводе стали появляться драматические кружки. На их основе вскоре была организована первая в городе драматическая студия. Играли в ней в основном простые рабочие, ставили небольшие спектакли, проводили тематические вечера. А в 1932 году надеждинские металлурги пошли еще дальше — написали письмо труппе московского театра драмы имени Евгения Вахтангова с просьбой выступить на сцене нового, только что отстроенного методом народной стройки, красавца Дворца Труда. «Вызов принимаем», — откликнулись вахтанговцы. Своим приездом столичные артисты взбудоражили весь город. Газеты писали, что «мастерством вахтанговцы подняли рабочий Надеждинск на новые трудовые подвиги». И, возможно, именно тогда отцы города всерьез призадумались о великой силе театрального искусства.

Еще одним большим событием для горожан стал приезд на гастроли 1 ноября 1934 года Рабочего реалистического театра, созданного в 1924 году в городе Златоуст. Организатором его и первым художественным руководителем был Лев Михайлович Эльстон. Театр давал спектакли не только в Златоусте, но и в Свердловске, Перми, Челябинске, Тюмени и других уральских городах. Репертуар его был очень широк. На сцене шли «Любовь Яровая», «Гибель эскадры», «Аристократы», «Год 19-й», «Как закалялась сталь», «Разлом», «Платон Кречет». Наряду с произведениями советских авторов ставились спектакли по пьесам русских и зарубежных классиков: «Горе от ума», «Каменный гость», «Без вины виноватые», «Вишневый сад», «Анна Каренина», «Братья-разбойники», «Коварство и любовь»...

Надо ли говорить, с каким энтузиазмом отнеслись к театру надеждинские зрители, считая его уже «своим». Об этом красноречиво говорили переполненные зал и балконы Дворца культуры. По отзывам областной и районной прессы, «секрет успеха театра состоял в упорном стремлении к росту, стремлении делать постановки все совер-

Сцена из спектакля «Иванов», режиссер Олег Сидорин. 1985 год

шеннее, сценические образы все ярче, полнокровнее, стремлении нести со сцены жизнь и правду». Почти шесть лет этот театр радовал зрителей… И продолжал бы радовать, но в 1940 году в Свердловской области началось укрупнение драматических театров. Ставшую уже «серовской» труппу направили в Нижний Тагил. А вскоре началась Великая Отечественная война. Казалось — до театров ли тут?!..

Но, как это нередко бывало в нашей истории, тяжелые социально-политические потрясения парадоксальным образом становятся толчком к мощным культурным сдвигам. Известно, что во время войны в Серов был эвакуирован Ленинградский театр имени Ленинского комсомола и работал там до 1944 года — до освобождения Ленинграда от блокады. Это было настолько значимое событие в культурной жизни Серова, что после этой «художественной прививки» свой драматический театр в городе просто обязан был быть и стать театром в самом высоком смысле этого слова.

ЗДРАВСТВУЙ, НОВАЯ ТРУППА!

Сейчас даже представить трудно эту ситуацию — чтобы в 1942-м (когда до Победы еще было целых три года!) могла возникнуть сама идея создания нового театра… Но так было! Областное руководство поддержало идею Павла Петровича Бажова об организации театра драмы в его родном городе — Полевском. Выполнить эту задачу было поручено антрепренеру, режиссеру и артисту Леониду Арматову, в годы войны оказавшемуся в Свердловске. Прежде всего, Леонид Григорьевич собрал труппу, в которую вошли люди, опаленные войной. Первые артисты работали в тяжелейших условиях: сами шили костюмы, изготавливали реквизит, бутафорию. Играли в цехах, госпиталях, на вокзалах перед новобранцами, в деревнях. Самым первым спектаклем нового театра стала комедия Рубинштейна «Взаимная любовь».

Основатель театра, директор, режиссер и артист Леонид АРМАТОВ

Премьера состоялась 6 марта 1942 года. Вот фамилии первых актеров: Арматов, Плотников, Котов, Леони, Казаков, Арбитман, Белевич, Миляева, Чарин, Белов, Рудакова… Первым художником был Борис Кобяков. Театр много гастролировал по городам Среднего Урала. В его репертуаре были пьесы А. Островского, А. Грибоедова, К. Симонова, А. Чехова.

В 1945 году, уже после окончания войны, Полевской театр приехал на гастроли в Серов. Успех был такой, что руководство города принимает решение оставить здесь театр навсегда. Областной отдел по делам искусств издает приказ № 182 от 3 октября 1945 года о переводе труппы на постоянное место работы в Серов, официально удостоверяя этот счастливый для города случай.

Как писали в газетах: «на глухом и диковатом Северном Урале, тогда еще почти не тронутом цивилизацией, появился маленький форпост большой культуры под названием Серовский государственный драматический театр». Категорически не согласна с определением «глухой и диковатый» Северный Урал! Отношение рабочих-металлургов к театральному искусству говорило само за себя. Не имея многих бытовых благ, достойного жилья, они в голодные двадцатые годы выстроили в городе огромный Дворец культуры. Дворец, который до сих пор является сердцем города, где пульсирует творческая жизнь. Наши предшественники, думаю, во многом были мудрее и культурнее нас. В такие трудные времена (разве они были легче сегодняшних?!) построили здание и отстояли театр. Урок нынешнему и будущим поколениям…

28 мая 1945 года спектаклем «Поединок» по повести А. Куприна Серовский драматический театр открыл свой первый се-

Участники спектакля «Чайка», режиссер Виктор Узун. 1990 год

зон на сцене Дворца культуры металлургов.

В 1946 году за первую на Урале постановку чеховского «Дяди Вани» театру было присвоено имя Антона Павловича Чехова. И с тех пор коллектив не только с гордостью носит имя великого драматурга, но бережно и с любовью осваивает его драматургическое наследие.

СПЕКТАКЛИ-СОБЫТИЯ, ОТРАЗИВШИЕ ЭПОХУ

- В 1970 году спектакль «Порт-Артур» А. Степанова в постановке П. П. Хромовских был награжден дипломом имени К. С. Станиславского.
- В 1980 году спектакль «Вишневый сад» в постановке главного режиссера театра Владимира Незлученко был награжден дипломом министерства культуры РСФСР на всероссийском смотре чеховской драматургии.
- В 1982 году за постановку спектакля по пьесе Э. Вериго и М. Тулина «Замок с секретом» (первая постановка в стране) театр был награжден Дипломом всесоюзного фестиваля «Образ современного рабочего в драматургии и театре».
- В 1998 году спектакль «Власть тьмы» в постановке В. Д. Узуна получил высшую награду Свердловской области — премию Губернатора в области литературы и искусства.
- В 2009 году Губернаторскую премию получила режиссер Юлия Незлученко (Батурина) за спектакль «Брат Чичиков» по пьесе Нины Садур.
- «Чеховцы» — неоднократные участники и лауреаты областного театрального фестиваля «Браво!».
- И уже в недавнее время, когда у руля театра были директор Наталия Мозжакова и главреж Петр Незлученко, спектакли «Трамвай «Желание» (режиссер Андреас Мерц-Райков), «Сучилища» (Петр Шерешевский), «Смерть Тарелкина» (Павел Зобнин) добились высокого профессионального признания, дважды становясь номинантами главной российской театральной премии «Золотая Маска» и призерами фестивалей театров малых городов России и «Новосибирский Транзит».

ТАК БЫЛО. ТАК ЕСТЬ. И ТАК БУДЕТ

Серовский театр — единственный профессиональный театр на Северном Урале. Его хорошо знают и любят в городах и поселках области, он много ездит. По сути, десятки лет серовский театр является проводником культуры для жителей нашего края. Для самого же Серова, небольшого рабочего города, удаленного от столиц, театр — это все. Нет ни одного сколько-нибудь значимого события в жизни города, где бы ни принимала участие труппа театра.

В Серовской драме очень сильный костяк артистов (Елена Федорова, Татьяна Кожевникова, Светлана Виниченко, Александра Незлученко, Ольга Хорук, Наталья Котельникова, Алексей Дербунович, Алексей Кизеров, Иван Долгих, Евгений Вяткин). Душа и совесть труппы — заслуженные артистки России Светлана Васильевна Королева-Рыбникова (в сентябре удостоенная звания «Почетный гражданин Серова»), Марианна Анатольевна Незлученко и Татьяна Петровна Хорук. Театру повезло с еще одним невероятно одаренным человеком — главным художником Алексеем Унесихиным, тонким и вдумчивым творцом. Радует, что в труппе много молодежи, которая быстро научается рядом с мастерами, не давая последним почивать на лаврах.

Само существование профессионального театра в Серове подтверждает непреложную истину: имея в городе театр, жители глубинки никогда не будут ощущать себя на обочине жизни. Серовские зрители — счастливые свидетели того, как на их глазах происходит рождение настоящих произведений сценического искусства, которые преумножают богатство культурной жизни не только Серова, но и всей Свердловской области и всего Урала.

Так было. Так есть. И так будет.

Сцена из спектакля «Фронтовичка», режиссер Петр Незлученко. 2015 год

Раида СТРУНКИНА. *Фото предоставлены театром*

Сегодняшнее будущее

Что самое трудное в театральном опыте? Убедить зрителей новых поколений, что некогда виденное тобой — необыкновенно. Да, живые чувства спектакля, увы, не передать, они залегают в толщу истории — газетных статей и фотографий… Уходят могикане, создававшие славу серовского театра…
Но приходят молодые. За два последних года и руководство, и труппа Серовской драмы полностью обновились. Первое ощущение от сегодняшнего театра — они пришли в театр так же, как и ты когда-то, чтобы творить полноту чувств: сострадания, раскаяния, любви и ненависти, радости. Хочется верить, что в сегодняшнем поколении чеховцев такой же потенциал чувств, как у их предшественников. И в этом — надежда на будущее.

ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?

Наш собеседник — директор театра Владимир ПАНТЕЛЕЕВ.

— Владимир Анатольевич, приступая к работе в новой должности в октябре 2019 года, вы как-то сказали, что одна из первоочередных задач — стать ближе к людям. Сделать театр для зрителей доступнее и понятнее… Получается?

— Думаю, да. Прежде всего, благодаря соответствующему репертуару. Не случайно мы открывали прошлый сезон классической комедией Шекспира «Укрощение строптивой», никогда не шедшей в нашем театре. Вот и нынешний, юбилейный, сезон вновь открываем Шекспиром, его пьесой «Ромео и Джульетта», которая несколько лет назад с успехом шла на серовской сцене. Хотим привлечь молодого зрителя, который увидит абсолютно современный спектакль, его сделали главный режиссер театра Александр Сысоев и главный художник Алексей Унесихин. Мы идем в репертуарной политике по пути поисков разумного баланса между классикой и современной драматургией, который бы отзывался интересом зрителей всех возрастов и вкусовых пристрастий.

Владимир ПАНТЕЛЕЕВ

От современных комедий «Баба Шанель» и «Лгунья» — до классики («Анна Каренина») и драматической истории на фоне гражданской войны («Мириам»)… Так же и спектакли для детей: «Бах-Бах-Бах» — спектакль о Великой Отечественной, и «Золушка» — известная всем сказка, которую режиссер Юрий Печенежский поставил очень современно: с медийным экраном, популярными песнями, героями, похожими на сегодняшних подростков. И тут же «Мишкины Шишки» в постановке Ивана Долгих, которые с одинаковым удовольствием смотрят и дети, и их родители.

— Знаю, что вы очень много делаете для зрителей с точки зрения их комфорта, удобства: новые стулья и вентиляция на малой сцене, совершенствуется система продажи билетов, обновляется сайт…

— Да, хочется, чтобы зрители, приходя в театральный дом, могли чувствовать себя здесь уютно. Много сил и немало средств было вложено в реконструкцию малой сцены, которая у нас носит название «Елизаветинский зал». Мы поменяли входную группу, где сейчас зрителей встречает портрет заслуженной артистки России Елизаветы Михайловны Степановой, в память о которой названа наша малая сцена. Мы пытаемся во всем выработать новый стиль: это и костюмы билетеров, и печатная продукция, и социальные сети, а теперь еще и обновили сайт театра…

— Расскажите о труппе, она сильно обновилась.

— Мы очень рады, что актеры к нам едут. И молодежь, и артисты постарше. Из Челябинска, Екатеринбурга, Перми и даже из Казахстана. Да, труппа поменялась почти наполовину. И это был достаточно болезненный процесс — нужно было время, чтобы все притерлись друг к другу, чтобы сложился единый творческий

организм. Но сегодня уже можно сказать, что мы единый коллектив, единая семья.

— Вы пришли в театр с большой историей, сложившимися традициями. Что бы хотели сохранить?

— Да, у серовского театра большая судьба, которой можно только гордиться. Все, что здесь происходило в течение восьмидесяти лет, очень важно. Какими будут наши шаги в новую историю, рано говорить. Но то, что эта история будет обновляться, — однозначно. Потому что времена и люди меняются. Было сложно работать без творческого лидера. А сейчас он у нас есть. В театре вообще сейчас есть все для успешной работы: главный режиссер, обновленная труппа, в которой опытное ядро и много молодежи. К нам просятся на работу, и это хороший, обнадеживающий знак…

— А если помечтать… Чего бы вы хотели в ближайшее время?

— Театр выстроил неплохой фундамент для роста, но нужно понимать, что это всего лишь база. Необходимо оттолкнуться от нее и двигаться дальше, не останавливаясь. Только тогда можно будет всерьез говорить о развитии театра. А мечты?..

Сцена из спектакля «А зори здесь тихие». Режиссер А. Сысоев

Это даже не мечты — острое желание, чтобы **Театр был всегда**, потому что он, особенно у нас, в глубинке, — дает людям возможность творить, дышать, жить полной жизнью и быть более счастливыми.

Хочется пожелать всем нам только здоровья, только спокойствия, только оптимизма! Чеховцы, как и все жители нашего города, умеют справляться с трудностями, умеют радоваться жизни и верят, что все у нас будет хорошо!

Разговор с главным режиссером театра Александром СЫСОЕВЫМ.

— С первых же шагов на новом поприще вы задали высокую планку и высокий темп работы. Несмотря на трудности изоляции, десять премьер в один сезон! В предстоящем сезоне темп не сбавите?

— Он же у нас юбилейный, значит — никаких перерывов и пауз! Мне важно, чтобы все работали, все были заняты, чтобы ни у кого не было простоев. Театр — это организм живой, и людям, которые работают здесь, больше всего интересны не премьеры, а сам репетиционный процесс. Мы ищем, стараемся погрузиться в материал и расти. Труппа за последний год, на мой взгляд, сбалансировалась, и уровень мы показываем хороший. Сейчас я очень рад, что два молодых актера — Евгений Максимов и Евгений Сухарев, которые пришли в театр, смогли органично войти в труппу, и уже плотно заняты в спектаклях. В этом сезоне еще четверо новых актеров. И у них уже есть роли. Я максималист, и мне всегда хочется, чтобы было только лучше, еще лучше. А для этого нужно много работать. И я рад, что артисты меня слышат и идут за мной.

— Кроме работы над спектаклями, вы проводите читки пьес. Зачем вам это надо?

— Чтобы быть со зрителями на одной волне. Современная драматургия, да еще и уральская

Драматурги — друзья Серовской драмы

Александр СЫСОЕВ

школа — это срез современной жизни; иногда шероховатый, сумбурный, но всегда честный, искренний, болевой… Мы дружим с молодыми драматургами, они приезжают к нам в театр, на читки, на премьеры. Например, пьесу «Родительский день» Алексея Еньшина мы читали одними из первых (и будем ставить ее в новом сезоне), а сегодня уже по этой пьесе снят фильм, который вошел в конкурсную программу «Кинотавра».

— Первое время казалось, что серовский театр с вашим приходом накренился в сторону современной драматургии, что само по себе очень даже неплохо. Но особенность театра в малом городе такова, что репертуар должен быть разнообразным, сбалансированным. И вот в афише появились «Морфий» Булгакова, «Джан» Платонова — постановки по серьезнейшей литературе.

— Поскольку я пришел в серовский театр поначалу как постановщик пьесы Николая Коляды «Баба Шанель» (15 лет проработав в «Коляда-театре»), то и возникло некое мнение, что в Серове теперь будет такая сысоевская «колядовщина» (смеется)… Да, я ученик Николая Владимировича и буду ставить его пьесы и пьесы его учеников, но это не значит, что на этой сцене не будет других имен. И мы это доказываем! Я очень рад, что к нам на постановку «Джана» приезжал режиссер Дмитрий Зимин, мы ведем переговоры и с другими режиссерами. Открываем юбилейный сезон Шекспиром, хочу сам попробовать себя в постановке «Ромео и Джульетты»…

— Поделитесь еще планами театра…

— Все карты раскрывать не буду, назову только часть из намеченного. К новогодним праздникам поставим «Бременских музыкантов», надеюсь, что это будет крутое действо — с поющими «живьем» молодыми артистами. Сделаем для детей еще один спектакль формата «бэби-театра», пользующегося в Серове большой популярностью среди молодых родителей. Закрываться думаем постановкой по пьесе известного современного драматурга Ивана Вырыпаева «Невыносимо долгие объятия».

— А как же Чехов?! Неужели юбилейный сезон обойдется без автора, чье имя театр носит вот уже 75 лет?

— Антон Павлович обязательно будет! В следующем году его пьесой откроем 81-ый сезон. Идут переговоры о ее постановке с очень известным и талантливым режиссером, время которого расписано на годы вперед. Надеюсь, ничего не сорвется, и наши планы осуществятся.

— Александр, появилось ли родственное чувство к городу, к его зрителям?

— Конечно! Стараюсь больше общаться с людьми — на улицах, в магазинах, транспорте — мне интересно, чем серовцы «дышат», чем живут… А если узнаЮ, что не ходят в театр, то очень завожусь и начинаю бурлить, зазывая к нам. Люблю выходить к зрителям перед спектаклями, хочется что-то сказать, объяснить, да просто почувствовать атмосферу зала… Считаю, что это очень важно. А еще меня радует все, что происходит в коллективе нашего театра, у нас есть место для дружбы и любви, у нас рождаются дети, а в начале юбилейного сезона случилась свадьба. Родилась новая семья. Жизнь идет! И это самое важное.

— Ваше заветное желание?

— В свете того, что мы пережили (и переживаем!) за эти два года (ковид, изоляцию и онлайн), хочу только одного — полных зрительных залов!

Перед началом 80-го сезона

Раида СТРУНКИНА. *Фото автора*

«Невозможно не любить...»

На торжестве по случаю 80-летия Серовского театра драмы имени А. П. Чехова наверняка вспомнят о тех, кто создавал и развивал театр. Много в его жизни сыграно спектаклей — удивительно талантливых и «проходных», много было режиссеров и актеров, оставивших после себя «золотой шлейф». Театр взлетал на пик популярности и как бы замирал. Но даже в самые трудные времена виделся и помогал свет в конце тоннеля... Свет этот — Зритель. Преданный Зритель. Слово — ему, такому разному, но объединенному любовью к Серовской драме.

Алексей Кокин, театральный критик, г. Екатеринбург:

— В Серове, мне кажется, очень точно нашли позицию по отношению к маленьким театралам: не с высоты воспитательского кресла, без подсюсюкивания снизу, но и не на равных, как в обычной детской игре. То есть: без барьеров, четвертых стен и т. п., — по сути, на одном уровне, но и не в обнимку, оставляя некий зазор, в котором театральное чудо только и может возникнуть.

Иван Федорович Тилькун, музыкант, Почетный гражданин Серова, ветеран ВОВ:

— Для меня самый яркий период, связанный с серовской драмой, это когда в театре появился режиссер Владимир Незлученко. Он поставил на этой сцене свой первый спектакль «Вишневый сад», где звучал живой оркестр. С ним было очень интересно работать, и я делал все, что требовалось для постановки. Люди, которые имели счастье видеть тот спектакль, на всю жизнь сохранили память о нем. Он был как глоток свежего воздуха во времена «застоя».

И второе имя, которое я с любовью могу назвать — Николай Хорук. Именно с ним мы тогда создали оркестр для спектакля.

Татьяна Трофимова, поэт:

— Один из первых спектаклей, увиденных мной в нашем

театре, — «Барабанщица». Он взволновал меня до глубины души... Помню, как я, совсем еще девчонка, переживала за главную героиню разведчицу Нилу Снижко, которую играла Елизавета Степанова... Героиня погибает, но последние ее слова: «Запомните нас веселыми!»... И знаете, наша Елизавета

Михайловна тоже все трудности преодолевала с улыбкой и верой, что все будет хорошо! Такой и запомнилась навсегда...

Ирина Ястребкова, предприниматель:

— Впервые в серовский театр я попала в 12 лет, и это был спектакль «Семья Вурдалака». Думаю, что он и определил мою любовь к театру вообще. Прошло около двух десятилетий, но те впечатления живы доныне: страх, слезы, потрясение — весь спектр эмоций! С тех пор я подсознательно оцениваю спектакли только по полученным эмоциям. Были ли еще потрясения? Конечно, были! «Мадам Роза» (к сожалению, был показан, помоему, не более трех раз, а это СПЕКТАКЛЬ!), «Crazy», «Фронтовичка», «Липонька», «И вечная любовь». Из последних: «А зори здесь тихие», «Гарольд и Мод». Перечислять можно еще. У театра есть особенность (и раньше, и сейчас): все спектакли идут на оголенном нерве и с пронзительным финалом, после которого ты выходишь из зала, а мысли твои остаются там, и на несколько дней ты как бы выпадаешь из реальности, анализируя увиденное. И это великое счастье, что в небольшом городе на Север-

ном Урале, не имея собственного «дома», режиссеры, актеры и все причастные к театру люди творят высокое искусство. Театр и должен бередить душу и поднимать над суетой — им это удается. Дорогие, любимые чеховцы, пожалуйста, пусть и дальше ваша работа вдохновляет всех нас — на жизнь, на веру, на любовь!

Ирина Чинчик, инженер ферросплавного завода:

— Наш театр невозможно не любить. С ним мы проживаем интересную жизнь. Учимся лучше понимать мир и себя в нем. Благодаря театру, мы не ощущаем, что живем в маленьком городе, в отдалении от столиц. Театр уважает нас, дает нам возможность размышлять и испытывать сильные эмоции.

Лариса Иванова, мама троих детей:

— Бэби-театр — это настоящая революция! Если бы я сама с детьми не побывала на спектакле, то никогда бы не узнала, что с помощью предметов можно рассказать малышу о важных вещах. И ему при этом будет интересно! Такие спектакли — хорошая школа для нас, молодых родителей. Спасибо вам, любимые чеховцы, не перестающие удивлять и радовать!

Иван Костин, житель Серова:

— Давно не был в театре, все время в разъездах… Но когда узнал, что чеховцы поставили Платонова (спектакль «Джан»), очень удивился: это такая литература, которая не каждому театру под силу. Шел с настороженностью, так как считаю, что Платонова практически невозможно без потерь перенести на

сцену или экран. Не буду вдаваться в подробности своего восприятия, скажу только, что не принял финал спектакля, но во всем остальном — низкий поклон и режиссеру, и художнику, и актерам. Атмосфера, безусловно, потрясающая! Если будут в афише подобные экспериментальные вещи, брошу все и примчусь в театр…

Валерия Койнова, студентка УРФУ:

— После творческого вечера «Еще не села батарейка» внутри поселилось душевно-приподнятое чувство, за которое я благодарна Марианне Анатольевне Незлученко, Татьяне Петровне Хорук и Светлане Васильевне Королевой, блистательному «трио» Серовского театра драмы. Мне видится высшее мастерство актрис в том, как они умело рушат «четвертую стену», находясь в постоянном контакте со зрителями. Причем, нет ощущения некой заданной игры, каждая из них разговаривает не просто с залом, а с каждой из нас…Они рассказывают о своей жизни, о становлении в профессии, волнуются, как обычные женщины, и от этого устанавливается совершенно необычная, трогательно-доверительная атмосфера… Заслуженные артистки РФ показали нам класс, показали свой возраст счастья, когда это счастье в глазах, жестах, словах. И дали надежду всем нам…

Фото Вадима БАЛАКИНА

Зрительный зал Сверовского театра

P.S. ЗАНАВЕС!

…Надо бы закончить бодрым юбилейным пожеланием. Но ничего умнее, чем завет Швейка, в голову не приходит: «Надо жить и помнить, что еще никогда не было, чтобы никак не было…» И пусть в Серовской драме будет все, пусть только — будет!

Дорогие чеховцы! Вы стоите на сцене и, несмотря ни на что, сдерживаете натиск этого неумолимого занавеса — времени! И потому — нет восьмидесяти! Есть сегодня! Есть Театр! Есть Жизнь! А она всегда — начало!

Message от автора (много лет прослужившей театру — как журналист и как завлит): Небо — голубое, трава — зеленая, театр — СЕРОВСКИЙ.

Полина ПРЕСНЯКОВА. *Фото предоставлены театром*

Сцена из спектакля «Конец февраля»

«Конец февраля» накануне осени

Серовский театр драмы имени А. П. Чехова встретил 80-й юбилейный сезон иммерсивным спектаклем. Первым в своей истории. За восемь десятков лет серовские зрители повидали на этой сцене, кажется, все — от трогательных любовных до сложных и жестких драматических историй. Но в преддверии юбилея театру еще есть, чем удивить.

В последние дни августа «чеховцы» под руководством главного режиссера Александра Сысоева представили иммерсивный спектакль «Конец февраля». Форма для театра непривычная, можно сказать — экспериментальная. Спектакль точно способен вывести из зоны комфорта с первых минут, ведь на этот раз в Елизаветинском зале, без привычных кресел и декораций, зрителей ждали «родители школьницы Али Байч». Под портретом привлекательной девушки — сдвинутые столы, тарелки с кутьей… Поминальный обед. И никакой бутафории.

Аля Байч — Ксения МОИСЕЕВА

В спектакле «Конец февраля» нет «четвертой стены» между сценой и залом, собственно, нет ни сцены, ни зала. Зрители становятся участниками событий, оказавшись за одним столом с главными героями — убитой горем матерью, отцом, который из последних сил сглаживает конфликты, вспыхивающие на поминках, с девушкой Ивановой, дружившей с той, которой не стало. Вместе с подругой Али зрители погружаются в воспоминания, переживают непонимание близких и отчуждение одноклассников, что в подростковые годы принимается так близко к сердцу. Подглядывают за буднями школьниц. Ностальгируют по первым дискотекам.

— С пьесой молодого драматурга Екатерины Антоновой «Конец февраля» я познакомился в прошлом сезоне, — рассказывает режиссер Александр Сысоев. — Тогда автор выслушала мое мнение и спустя время вернулась с доработанным материалом, с которым уже можно было начать творческий экспе-

Александр СЫСОЕВ перед спектаклем беседует со зрителями

Ксения МОИСЕЕВА (Аля Байч), Ольга НОСКОВА (Иванова) и Александра НЕЗЛУЧЕНКО (Света Антипенко)

римент. В процессе репетиций возникла эта форма иммерсии — погружения, включения зрителей в действие. Созданием эскиза «Конца февраля» загорелся не только я, как режиссер, но и актеры…

Постановщик выбрал для участия в спектакле хорошо знакомых зрителям артисток труппы. Это Александра Незлученко, Ксения Моисеева, Ольга Носкова, сыгравшая центральную роль Ивановой. Завлечь, а главное — удержать в действии спектакля, который начинается на траурной ноте, непросто.

Пьеса Екатерины Антоновой в Серовской драме прошла путь от экспериментального эскиза (его показ состоялся в феврале 2021 года), собравшего неравнодушные отзывы зрителей всех возрастов, до полноценного спектакля, представленного в последние дни лета и в сентябре. Можно сказать, что именно заинтересованные отзывы проложили «Концу февраля» дорогу в репертуар театра. Тема затронула за живое молодых (18+), которые, как никто другой, могут еще ассоциировать себя с главными героинями, родителей, находящихся в вечном поиске ответа на вопрос «как завоевать доверие ребенка-тинейджера?», и педагогов. «Я хочу прямо сейчас позвонить маме! — сказала одна из зрительниц, — Мне нужно ей столько сказать, понимаете?..».

Спектакль «Конец февраля» стал хорошим стартом для молодых артистов театра

В юбилейном 80-м сезоне Александр Сысоев представит спектакль «Ромео и Джульетта». По выражению главрежа, на этот раз «чеховцы» оставят зрителей премьеры «без бархатных одежд», каких обычно ждут на шекспировских постановках. В Серовской драме влюбленные из Вероны встретятся в XXI веке.

Елена СОЛОВЬЕВА. *Фото* **Марины КОЗЛАЧКОВОЙ** *и* **Глеба МАХНЕВА**

«Нам важно понять, что такое современный театр»

XIV Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-plays» прошел в Екатеринбурге в июне. 29 спектаклей в основной афише, ежедневные критические обсуждения и выпуски «Театральной газеты», богатейшая офф-программа с концертами и кинопоказами, актерский клуб, радость живого человеческого общения.

Впервые лауреаты и призеры определялись с участием зрителей. «Мы придумали замечательную афишу, — рассказал идейный вдохновитель этого театрального праздника Николай Коляда, — и для творческих коллективов из разных городов и стран, и для наших зрителей. А для меня, как всегда и было, главное на фестивале — обсуждение спектаклей. Каждый день критики делились своими впечатлениями о просмотренном накануне. У нас не фестиваль достижений, у нас — фестиваль-лаборатория. Нам важно понять, что такое современный театр, современная пьеса, кто такие сегодняшние актер и режиссер».

ГРАН-ПРИ: «ТОТ САМЫЙ ДЕНЬ»

Гран-при фестиваля увез в Сибирь драматический театр из небольшого шахтерского города Прокопьевск Кемеровской области. Под энергичным руководством директора Людмилы Купцовой он превратился в настоящую «кузницу» новой драматургии, где, не боясь, «берут в производство» самые смелые тексты. Спектакль «Тот самый день» по пьесе Ярославы Пулинович поставила приглашенный режиссер Снежанна Лобастова. «Пьесу, — прокомментировала она, — я сначала выбрала на лаборатории современной драматургии в Прокопьевске, а после показа эскиза мне предложили сделать спектакль. Пьеса про нашу нелепую и смешную жизнь. Грустно и смешно. Как у Чехова: «То ли чаю попить, то ли повеситься». Драматургу, на мой взгляд, удалось передать дыхание сегодняшнего времени. Во мне все откликнулось. Хотя не все темы из пьесы я осуществила на сцене, поэтому чувствовала себя немножко виноватой перед драматургом. Но главное — зритель реагирует, ощущая, что это про него, про нас… Актеры на фестивале, конечно, очень волновались. Тем более, что не играли этот спектакль давно, из-за пандемии, почти два года. Старались! Ребята молодцы. С Прокопьевским театром я дружу, здесь хорошая труппа!»

Фото Глеба МАХНЕВА

Сцена из спектакля «Тот самый день»

«Тот самый день» — история об отношениях матери (Любовь Хмельницкая) и ее 37-летней дочери-искусствоведа Марии (Ольга Гардер). Затюканная матерью за отсутствие мужа или хотя бы ребенка, Мария выбирает «тот самый день» и отправля-

Фото Глеба МАХНЕВА

Сцена из спектакля «Тот самый день»

ется в ночь на поиски мужчины, которому суждено стать отцом… Рассказ о мире тотального одиночества, населенном людьми, которые не умеют и не хотят прислушаться друг к другу, Снежанна Лобастова поставила как комедию, что очень порадовало Ярославу Пулинович: «Режиссер правильно расставила акценты. Там, где должно было быть смешно, было смешно. Для меня это важно, ведь я писала эту пьесу именно как комедию. Снежанне удалось создать в спектакле точный образный ряд. Все происходило на относительно небольшой по размеру сцене, но было ощущение большого действа. И отдельное спасибо исполнительнице главной роли».

ПОДАРОК ЖИВОМУ ДРАМАТУРГУ: «ПРОСТО ТАК»

Приз за лучшую режиссуру достался Радиону Букаеву, поставившему в Лесосибирском драматическом театре спектакль «Поиск» по пьесе Светланы Баженовой «Просто так». «История одного детского сада в одном действии» разыгрывается в пространстве черной коробки, напрочь лишенной каких-либо предметов интерьера, кроме эластичных кубов. Что, впрочем, совсем не мешает зрителю переноситься то в детсад, то в маникюрный салон, то в маленькие квартирки персонажей. Есть шанс почувствовать себя, например, полноправным участником родительского собрания, где обсуждается вопрос: что выгоднее приобретать — шторы или жалюзи? Иммерсивный элемент (часть актеров поначалу сидела среди зрителей) был крайне изобретательно и деликатно введен в действие — даже критики не сразу сориентировались, что к чему. По сути, в основе постановки — коллизия, аналогичная коллизии датской психологической кинодрамы «Охота» Томаса Винтерберга, где главного героя, воспитателя детского сада, ложно обвиняют в педофилии. Так же у лесосибирцев брошенная «просто так» фраза становится началом массового психоза. О том, как шло взаимодействие драматурга и режиссера, рассказывает Светлана Баженова:

— Сперва Радион сделал спектакль «Просто так» самостоятельно. Критик Олег Лоевский назвал его неудачным. Но Радион не остановился! Он попросил меня посмотреть спектакль и написать пьесу. Букаев постоянно развивается и развивает всех, кто вокруг него. В итоге у нас получилась не русская версия фильма «Охота», а оригинальная пьеса и оригинальный спектакль. С новыми смыслами, и от первоначальной задумки мало что осталось. Радион умеет слушать критику. Это очень редкое качество. Он бесподобно и продуктивно умеет существовать в диалоге. Я еще не встречала режиссеров, которые бы так трепетно относились к авторскому тексту, так чувствовали его ритм, музыку… В языковой партитуре

Молодые драматурги-победители конкурса «Евразия» — Роман ДЫМШАКОВ, Роман КОЗЫРЧИКОВ, Сергей ЕРМОЛИН, Анастасия ЧЕРНЯТЬЕВА

он ас. Радион — это подарок для живого драматурга. Так органично, подлинно и живо, как артисты в спектакле «Просто так», мой текст «в зубы» еще никто не брал. И, кстати, первый монолог заведующей — это не я. Это Радион с артистами написали. Еще он всегда добивается своего. Он как танк. Его рефлексия не разрушительная, а созидательная. Тоже очень редкое качество. Ну, и вообще он очень порядочный и во всех смыслах обходительный человек и режиссер. За последние два года мы с Радионом вместе сделали несколько работ. И это единственный режиссер, который меня может сперва заставить делать то, чего я не хочу. Но потом все как-то складывается. И еще это редкий тип режиссера «без заскоков». Он просто шаг за шагом вычисляет, выверяет правду, находит способ звучания. В итоге Олег Лоевский, посмотрев нынешний «Просто так», сказал, что «увидел совсем другой спектакль».

Сцена из спектакля «Угонщица»

КАК НЕ УКРАСТЬ «ОГОНЬ» У ПАРТНЕРА: «УГОНЩИЦА»

Тюменский Молодежный театр «Ангажемент» имени В. Загоруйко под руководством заслуженного артиста РФ Леонида Окунева неоднократно становился призером фестиваля «Коляда-plays». На этот раз их спектакль «Угонщица» (пьеса Алексея Еньшина, режиссер — Денис Рекало) получил приз «Лучший актерский ансамбль». Забавная история про двух старушек — бывших кондукторов, якобы угнавших трамвай, постепенно превращается в трагедию двух родных сестер Катерины (Людмила Патрушева) и Татьяны (Ксения Кудрявцева), которые не общаются друг с другом более 40 лет.

Сцена из спектакля «Угонщица»

Сцена из спектакля «Угонщица»

«Поскольку я скептик и нытик, то для меня сам факт получения премии на «Коляда-Plays» кажется чем-то невероятным, — поделился впечатлениями драматург, екатеринбуржец Алексей Еньшин. — Ну, может, просто не привык. И формулировка «За лучший актерский ансамбль» тоже выглядит удивительно: ведь я писал «Угонщицу» как камерную историю, на троих персонажей. Там есть соседи и шествие несанкционированное, но это были такие вспомогательные элементы, которые, если честно,

прикрывали мои авторские «косяки», а главное — две героини.

Но режиссер Денис Рекало и команда «Ангажемента» из этих проходных, на мой взгляд, персонажей вылепили целый мир, обаятельный по-своему, по-своему страшный, но очень живой. Даже полицейскому, который в пьесе возникает голосом и «мигалками», прописали какую-то отдельную историю, когда он из затурканного участкового превращается в грозного «космонавта». При этом спектакль остается на магистральной сюжетной линии, не отвлекается от героинь ни на минутку, да, молодежь в эпизодах хохмит и трюкачит, но не крадет «огонь» у угонщиц, а в этом, видимо, и есть секрет классного актерского ансамбля».

ОДИН НА ОДИН: «НАУЧИ МЕНЯ ЛЮБИТЬ»

«Театр новых пьес» был организован в Москве Николаем Колядой в 2017 году. Сейчас его возглавляет Хорен Чахалян. Приз за «Лучшую мужскую роль» получил молодой артист этого театра Максим Долинин, недавно перебравшийся в столицу из Екатеринбурга. В спектакле «Научи меня любить» по одноименной пьесе Екатерины Бронниковой и Романа Дымшакова он сыграл 17-летнего Мишу, у которого внезапно вспыхнул роман с 37-летней учительницей (Оксана Жиганова). В «Коляда-театре» постановка по этой пьесе идет с 2018 года, но Чахалян, не поддавшись влиянию «старшего брата», выбрал диаметрально противоположную стилистику «мультимедийного минимализма». Герои оставлены один на один с камерой, а зрители наблюдают за их монологами-исповедями, глядя на большие проекции. Никаких отвлекающих маневров. Только артист и публика. Сложнейшая задача.

Максим ДОЛИНИН получил приз «За лучшую мужскую роль»

Фото Глеба МАХНЕВА

На открытии фестиваля

«Макс сыграл шикарно, это бесспорно, — сказал драматург Роман Дымшаков, автор «мужской» части пьесы (которая, собственно, и представляет собой два монолога, две версии одной и той же истории отношений и выросла из реальной газетной заметки). — Я тоже, получается, хорошо выполнил свою работу. Написал этот текст часа за три, ни на что не рассчитывая. Мне даже фабула не нравилась. Написал просто потому, что у Бронниковой был хороший «женский» текст, и я подумал, что из этого может что-то получиться. И действительно, из новостного сюжета мы с Катей создали целую историю. Со спектакля в «Коляда-театре» зрители выходят зареванные, но на это приятно смотреть, потому что понимаешь: получилось устроить катарсис. Я думаю, что создать катарсис — это очень сложно, наверное, это высший пилотаж в драматургии. И эффект усиливается режиссером и актерами. Я намеренно сделал свою часть текста историей взросления, историей отношений, которые начинаются с полового влечения, такое бывает. По мере прогресса истории персонаж Макса взрослеет, изменяется, в чем-то продолжает ошибаться, но его реакции уже другие, на мир ближе к финалу он смотрит по-другому. Макс это показал в спектакле. Я очень рад за него и за режиссера. Макс полностью заслужил этот приз. Я доволен и очень благодарю нашего мастера Николая Владимировича Коляду, мы понимаем, что без него вообще ничего бы этого не было».

ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ: «ЛГУНЬЯ»

Пьесу «Лгунья», написанную в 2019 году, Николай Коляда в разгар эпидемии коронавируса подарил Серовскому театру драмы имени А. Чехова, где с 2020 года пост главного режиссера занимает его ученик Александр Сысоев. В интервью, после показа данном «Театральной газете», главреж признался, что спектакль про Маргариту Серафимовну (Лариса Артемова) и Серафиму Маргаритовну (Марианна Незлученко), за который артистки удостоились

приза «Лучший актерский дуэт», на самом деле про него: «Две женщины — это я в разные периоды своей жизни. Мы всегда разговариваем с собой. Внутри каждого из нас два персонажа — положительный и отрицательный. Серафимы Маргаритовны не существует в реальном мире. Это вторая сторона одной и той же личности».

«Абсолютно справедливая награда за лучший дуэт вручена Ларисе Артемовой и Марианне Незлученко, — считает Лилия Немченко, критик. — Как писал поэт, «Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза, лед и пламень». Сошлись благодаря воле Николая Коляды и Александра Сысоева. Героини сначала принципиально разные — бесцеремонная, дерзкая Серафима и томная, манерная Маргарита. Казалось, что в этом диалоге последнее слово всегда будет за витальной Незлученко, органике которой может позавидовать любой театр. Но диалог — это всегда пространство понимания, и здесь Лариса Артемова, казалось бы, сначала абсолютно беззащитная и робкая, не поддается витальной силе незваной гостьи. Текст Коляды про «файлы памяти» дает возможность актрисам и их героиням признать и принять общую судьбу с запахами трав, хлеба, незатейливого быта».

Сцена из спектакля «Рогатка»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ КОЛЯДЫ: «РОГАТКА»

Одним из самых ярких событий «Коляда-plays» стал спектакль по легендарной пьесе Коляды «Рогатка», дипломная постановка студентов Екатеринбургского государственного театрального института (мастерская Вячеслава Белоусова). Выпускник Александр Балыков не только сыграл одну из главных ролей (Антона), но и выступил в качестве режиссера. О спектакле из офф-программы с восхищением заговорили в фестивальных кулуарах, и его ночной, незапланированный показ на большой сцене «Коляда-театра» превратился в триумфальный финальный аккорд форума.

Зрителей и критиков поразили не только зрелые актерские работы Александра Балыкова, Максима Игнатова (Илья), Анны Котоминой (Лариса), но, в первую очередь, свобода режиссерского и художественного мышления студентов.

Даже Роман Виктюк, в свое время обратившись к «Рогатке», в центр постановки вывез инвалидное кресло. А здесь — остров с одиноким металлическим деревом, вокруг — темная вода, гладкая поверхность, созданная эластичными черными лентами, откуда приходят видения адских терзаний и ангельских озарений, одолевающие влюбленных (сценография Льва Низами). Шаг вперед, два шага назад. Пустить на свой остров, прогнать с него. Угнездиться вдвоем на ветках райского дерева. Дождаться, когда на металлических сучьях распустят-

Вручение спецприза Николая Коляды за спектакль «Рогатка»

ся цветы. Превратить ствол в «communication tube», как в кинофильме «Асса» — «когда тебе хочется поделиться со мной какими-нибудь своими душевными переживаниями»... И вот удивительно: когда смотришь спектакль, сделанный такими молодыми людьми, надо бы вспомнить о диалоге поколений, разнице взглядов, но здесь не хочется. Зритель попадает в пространство, где нет «временного», есть только «вечное», где говорят на сокровенном языке, общем для тех, кто его понимает и улавливает.

Александр Балыков, как режиссер и как актер, с поразительной ритмической и психологической точностью сумел показать все нюансы зарождающейся любви, ее приливы и отливы, переходы и превращения. И только когда погибает Илья (Максим Игнатов), наружу выступает вся машинерия чуда: дерево разломано, вода спущена, обнажен каркас, на котором держались ленты. Уже совсем не инфернальная Лариса скребет голую сцену веником, сетуя, что «урод» не отписал ей квартиру, а она бы уж о нем позаботилась...

Сцена из спектакля «Рогатка»

ПОСТСКРИПТУМ

— Сейчас, оглядываясь назад, — подводит итог Николай Коляда, — могу назвать фестиваль, который в июне этого года прошел в Екатеринбурге, чудом. Все сложилось, приехали все, только не пустили театр из Казахстана на границе, вот это печально. А в остальном — несмотря на все, происходящее с пандемией, — у нас не случилось никаких срывов. Были полные залы, я счастлив был видеть наших зрителей и гостей фестиваля. Есть ощущение жизни, выхода из тюрьмы какой-то. Вспоминаю фестиваль и все, происходившее на нем, с любовью и радостью.

Фестиваль «Коляда-plays» проходит в Екатеринбурге с 1994 года. Мероприятие поддерживают губернатор и министерство культуры Свердловской области. В частности, в 2021 году из областного бюджета на проведение «Коляда-Plays» было выделено три миллиона рублей. Еще 3,5 миллиона поступило из Фонда президентских грантов.

Фото Глеба МАХНЕВА

Вот так традиционно празднично, как и много лет подряд, проходило открытие фестиваля

«Я вернулся в мой город...». По идее Михаила Сафронова

Филипп Разенков назначен на должность художественного руководителя Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии. Уроженец Свердловска, он с 2017 года был главным режиссером Башкирского государственного театра оперы и балета.

Нового руководителя труппе представил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Он поздравил коллектив с началом нового сезона.

«Когда-то мы с вами говорили о том, что театр самодостаточный, с огромным потенциалом, и нам надо очень внимательно и бережно подойти ко всем вопросам, связанным с его функционированием, в том числе и функционированием руководящих звеньев. Спасибо всей управленческой команде за то, что идут премьеры, приходит зритель, течет яркая и творческая жизнь», — сказал Павел Креков.

И.о. генерального директора театра остается Галина Безуглова, главным режиссером — Кирилл Стрежнев, главным дирижером — Борис Нодельман.

Филипп Разенков — лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска», лауреат международных конкурсов. Со свердловскими артистами он уже работал: в 2021 году поставил оперетту «Боккаччо» на сцене театра музыкальной комедии.

Филипп РАЗЕНКОВ

«Приступать к руководству таким театром для меня весьма ответственно, потому что это театр с огромной историей, выдающийся, подаривший большое количество талантливейших артистов и большое количество спектаклей, которые уже вошли в историю. Кроме того, в этом городе я родился, родились мои родители, которые учились здесь в Уральской консерватории и привили мне любовь к театру и музыке. Большая ответственность также и потому, что идея пригласить меня сюда принадлежит Михаилу Сафронову, человеку, которого я всегда глубоко уважал, большому для меня авторитету. Я хочу, чтобы Свердловский театр музыкальной комедии был одним из самых посещаемых в городе, чтобы его знали за пределами Екатеринбурга, области, нашей страны и приложу к этому все усилия», — заявил Филипп Разенков.

Он рассказал, что планирует в новом сезоне работать над двумя постановками. Во-первых, это спектакль на музыку Микаэла Таривердиева. Вторая работа — интрига. Худрук задумал поставить спектакль, ориентированный в первую очередь на молодежную аудиторию, с музыкой автора, которого слушают люди сегодня. Подобную работу Филипп Разенков уже реализовал в Новосибирске, это была постановка рок-мюзикла «Фома» по песням Юрия Шевчука.

«Наш театр музыкальной комедии известен далеко за пределами региона, он умело сочетает спектакли классического репертуара и эксперименты, всегда открыт для новых проектов. И это здорово. Приход молодого амбициозного художественного руководителя мы всегда расцениваем как некое движение вперед», — отметила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

После премьеры спектакля «Боккаччо»

Ксения ШЕЙНИС. *Фото* **Игоря ЖЕЛНОВА**

Создать симфонию из pas...

С главным балетмейстером Свердловского академического театра музыкальной комедии Натальей МОСКВИЧЕВОЙ беседуем в ее кабинете, прямо напротив балетного класса, можно тихонько подглядывать за репетицией танцовщиков, слушать музыку из любимых спектаклей. На излете лета Наталья Анатольевна отметила серьезную юбилейную дату, но, кажется, этой стройной молодой красавице — чуть за двадцать. Разговор — о том, как складывались жизнь и карьера, как стала она главным балетмейстером сначала новоуральского музыкального театра, а затем и свердловского.

— Наталья Анатольевна, на Урале вы уже много лет, но родом из Сибири, верно?

— Родилась я в Кемеровской области, в Новокузнецке. Так что, да, я сибирячка. После учебы в Новосибирском государственном хореографическом училище, получила распределение в Театр оперы и балета Йошкар-Олы. Танцевала там три года. Карьера складывалась очень хорошо. Только за первый год «отработала» всех кукол в «Щелкунчике», двойку Виллис в «Жизели». На второй год меня стали вводить в партию Маши в «Щелкунчике». Но так сложилась моя личная история, что я решила уехать. И подала прошение принять меня в труппу сразу в несколько театров страны.

Первый ответ пришел из Новоуральского театра оперетты Урала (ныне Театр музыки драмы и комедии) — значит, судьба! И отправилась в закрытый на тот момент город, называвшийся «Свердловск-44». Нисколько не жалею! В то время инфраструктура и обеспечение в закрытых городах были гораздо более развиты, чем в мегаполисах. Я сразу получила место в яслях для ребенка, хорошую зарплату, а в скором времени еще и квартиру. Тот театр имел свою судьбу, своего зрителя. Мы очень много ездили на гастроли по городам

Наталья МОСКВИЧЕВА

Союза, были в Польше и Германии. В Новоуральске проработала 25 лет: от начинающей танцовщицы и до главного балетмейстера.

— В театре оперетты не сузилось ли пространство для творчества танцовщицы, по сравнению с театром оперы и балета?

— Нет, возможностей танцевать была масса. Один из основоположников театра, большой мастер, балетмейстер, режиссер Александр Георгиевич Хорст поставил на меня и моего партнера Женю Косика балет Шостаковича «Барышня и хулиган». С его легкой руки я танцевала Кармен в «Кармен-сюите» Бизе-Щедрина и Маргариту в балете Гуно «Страсти по Фаусту», множество других прекрасных партий. Театр развивался очень ярко.

— Сейчас вы сравниваете новоуральскую сцену и свердловскую?

— У каждого театра своя дорога. Если смотреть с точки зрения исключительно артиста балета, то, безусловно, работать только в кордебалете неинтересно. Если у артиста есть данные, а у театра желание, возможности и понимание ситуации, то появляются постановки, которые показывают потенциал балетной труппы. В новоуральской труппе было на кого ставить, были танцовщики, которые могли держать сольный репертуар, поэтому и танцевальные спектакли стояли в афише.

Например, интересная история с «Фаустом». Дирижер Владимир Янковский и главный балетмейстер Тамара Караханова решили поставить балет на основе оперного материала. Ведь в «Фаусте» балетный акт только один — «Вальпургиева ночь». У нас эта часть стала вторым актом. Родился полноценный балетный спектакль. И были замечательные партнеры: Женя Косик (Фауст), Женя Баранников (Сатир). В опереттах мне тоже очень нравилось работать.

Совершенно особенный путь развития и в свердловской

Танцевальная сцена из спектакля «Белоснежка». Балетмейстер Н. Москвичева

музкомедии: здесь стали появляться современные мюзиклы с прекрасным танцевальным содержанием, зачастую создававшиеся специально на труппу театра, начало этому положил Владимир Акимович Курочкин и подхватил Кирилл Савельевич Стрежнев. Так работали в спектаклях «Черт и девственница», «Баядера», «Цыганская любовь» танцовщики Ирина Кабанова и Эдуард Садыков. Мастера писали сценарий с учетом того, что есть солисты, которые могут взять на себя яркий номер. Меня всегда интересовало все, что происходило в Свердловской музкомедии, старалась не пропускать ее премьеры.

— А не было желания поступить на сцену свердловского оперного?

— Нет, этап оперного театра прошел, больше я не хотела к нему возвращаться. В Новоуральске, между прочим, я исполняла и актерские роли, поскольку в какой-то момент театр остался без субретки. Например, играла Маринку в «Бабьем Бунте». Интересный опыт, но я решила, что мое слово в балете еще не сказано.

— Как артистка балета стала балетмейстером?

— Судьба меня вывела на этот путь. Однажды Александр Георгиевич Хорст попросил вести уроки классического танца. И танцевать я продолжала. А Хорст стал брать меня с собой на репетиции. Сейчас понимаю, что он мне помогал выйти на новую дорогу. Тогда казалось, что это я ему помогаю: на репетициях переводила его слова для вокалистов на язык движения. Так началась моя постановочная работа. И это произошло достаточно рано, спустя лет десять служения в театре. Сначала были маленькие сказки и концертные программы, затем большие спектакли. А потом я поняла, что мне это все очень интересно, а значит, пора учиться новой профессии.

— Решили пойти учиться на хореографа?

— Именно! И поступила на специальность «искусство хореографа» в Пермский институт искусства и культуры. Училась на курсе профессора Кирилла Александровича Шморгонера. Безусловно, это образование мне очень помогло. Помню его слова, обращенные к нам, студентам, при первой встрече: «Невозможно научить быть балетмейстером. Талант либо есть, либо нет. Но я вас научу ремеслу».

— Через несколько лет после окончания пермского института вы и стали главным балетмейстером Свердловского театра музыкальной комедии?

— Да, в 2010-м окончила институт, а в 2013 году меня пригласили в этот театр.

— Что же такое «талант балетмейстера»?

Ретро-проект из цикла вечеров «Это было… недавно». Балетмейстер Н. Москвичева

— А вы думаете, есть этому определение? Наверное, это поток мыслей, которые ты можешь реализовать в движении. Всегда отдавала себе отчет в том, что я не Пети и не Бежар. В их головах происходила какая-то глобальная трансформация. Но главное, все-таки, в любой профессии — владение ремеслом, много труда. И еще невероятно важно разбираться в литературной и музыкальной драматургии. Вообще же, хореография очень ассоциативное искусство, в отличие, скажем, от драмы. Хореография — как музыка… А балетмейстер — в чем-то как композитор, создающий музыку, скажем, этюд или симфонию, только не из нот, а из балетных па (pas)… Если у постановщика и артиста есть дар не просто сделать движение, а донести некую мысль, вызвать отклик, навести на ассоциации — это и есть талант.

— Что для вас главное в создании танца? Что вы вкладываете в движение, как доносите вашу идею до зрителя?

— Главное — чтобы была история. Это основа. Очень важно, чтобы каждое движение танцовщика было осмысленно. Ту идею, которую ты закладываешь в номер, те чувства, которые проживают артисты, они должны передать зрителю. Но хореографическая лексика у каждого своя.

Если говорить конкретно о музыкальном театре, то для балетмейстера важно не просто движения поставить, а создать танец и подтанцовку для конкретного спектакля, вплести в общую канву. Нужно, чтобы движения помогали вокалистам петь, чтобы балет усиливал вокальные партии, расставлять верные смысловые акценты. А актерам нужно найти пластическую характеристику образа. Например, спектакль «Белоснежка» — постановка сложна тем, что заняты в ней и балет, и актеры, и Детская студия, очень много персонажей. Для того, чтобы нарисовать каждому персонажу характер, нужно было придумать только этому образу присущие жесты и движения. Не могут же королева и начальник стражи двигаться одинаково.

— В обычной жизни, в быту движения людей тоже много для вас значат?

— Я сама неосознанно всегда сопровождаю речь жестами, усиливающими смысл сказанного. И когда смотрю на людей, обращаю внимание на их движения, наблюдаю за походкой, манерой сидеть. С актерами так же: их природа плюс сценический образ и рождают в итоге пластический рисунок роли.

— Вам нравится работать с другими труппами?

— Да, очень. Я сделала три постановки в Музыкальном театре Минска и одну в Национальном театре оперы и балета Беларуси. На нашей сцене у меня пока нет крупных спектаклей, но я не теряю надежды, что все еще состоится. Михаил Вячеславович Сафронов и Кирилл Савельевич Стрежнев, когда приглашали меня на работу в театр, поддерживали это желание. Я очень люблю Свердловскую музкомедию. Здесь комфортно. Мне нравятся и те небольшие проекты, над которыми работаю, обожаю цикл вечеров «Это было… недавно», ретро-проект, над которым мы работаем с Германом Ароновичем Беленьким и Борисом Григорьевичем Нодельманом уже семь сезонов, это около 120-ти хореографических номеров!

Очень надеюсь и мечтаю, что у балетной труппы появится свой спектакль, поскольку есть сейчас в моем коллективе артисты, способные и мечтающие исполнять сложные сольные роли с актерскими задачами. И это надо, безусловно, использовать. Артистов надо заинтересовывать, помогать им развиваться, чтобы чувствовать свою нужность, любить свою работу и дорожить ею, своим вкладом в общее дело театра.

— Какие еще горячие желания живут в вашем сердце?

— Работать, творить, растить свою танцевальную труппу.

Овация хореографу после спектакля «Белоснежка»

Татьяна ОСИНЦЕВА

«И корабль плывет...», или Профессиональный перфекционист

Встреча с руководителем литературной части Свердловского академического театра музыкальной комедии, заслуженным работником культуры РФ Еленой ОБЫДЕННОВОЙ состоялась погожим сентябрьским днем в фойе театра. Фойе было похоже на хрустальный дворец, а из всех его огромных окон сияло солнце, словно освещая беседу о тайнах профессии «завлита» и, в целом, о перекрестьях и встречах людей, беззаветно любящих музыкальные жанры на сцене.

Профессия «завлит» — куда более редкая, чем, например, режиссер, актер, или дирижер. Это почти всегда «штучный» человек с безупречным литературным вкусом.

И его роль в процессе создания спектакля трудно переоценить, просто о нем не принято рассказывать публично, хотя бы потому, что вообще разговор на эту тему не терпит поверхностного подхода, либо сугубой анкетной информативности. Заведующий литературной частью своего рода «постовой» между литературной основой спектакля, драматургией, стилем и образом постановки и, конечно, человек, разбирающийся в качестве режиссерского замысла. А это требует не просто гуманитарного образования, но междисциплинарных навыков. Речь идет о профессионализме, в котором присутствует концентрация таких умений, которым не учат в высшей школе.

Елена Анатольевна — специалист, о котором в театре говорят так: большой профессионал.

А этот профессионал — красивая утонченная женщина, и разговор с ней сложился очень содержательный. Да он и не может быть иным для выпускницы Уральского государственного университета, окончившей его с красным дипломом, для специалиста-филолога, беззаветно влюбленного в театр, в жанр музыкальной комедии и мюзикла, во всю сложность материала, из которого потом сочиняется легкий искрометный праздник для души.

В этом зале...

Часто бывает, что разговор о жизни начинается с воспоминаний. И это очень драгоценная память. Не одного дня или года, а десятилетий. Например, воспоминания о легендарном завлите, потом возглавлявшей Свердловский ТЮЗ, Ирине Глебовне Петровой, которая делилась с Еленой своим мастерством. Теорию пришлось постигать на практике. И лучше всяких «университетов» оказалась та наука, которую «преподал» ей главреж Кирилл Савельевич Стрежнев. Уж он-то точно знал, для чего необходим завлит режиссеру. И театру.

Елена Анатольевна скромно отмечает, что ей приходится решать еще и задачи профессионального переговорщика. Что это означает? Это ее особое умение договариваться и разрешать конфликтные ситуации, добиваться понимания для построения комфортных условий общения на всех уровнях руководства творческим процессом.

С сыном

С мамой

Это связано с работой с авторами над либретто. Какое оно, это самое либретто, эти сюжеты и репризы, диалоги и монологи, каково качество словесности — это тоже дело завлита. А иногда и большая боль. Потому что встречаются такие «шедевры», где актер вынужден «бороться» с текстом. И в этом деле ему тоже надо помочь.

По большому счету, работа с авторами над драматургической основой спектакля — это золотодобыча. Интеллектуальная, писательская. И на этом пути встречаются «подарки» — незаурядные, талантливые авторы-личности. Уже несколько лет театр работает с драматургом и поэтом Константином Рубинским, написавшим для нашей музкомедии больше десятка пьес. И выстроенные с этим автором творческие отношения — заслуга Елены Обыденновой. Она «нашла» автора для любимого театра, как в свое время «открыла» Аркадия Застырца, прекрасного поэта, к сожалению, недавно ушедшего из жизни.

В любимом театре — и буфет любимый...

После премьеры «Боккаччо» с Константином РУБИНСКИМ (автором русского либретто)

Это и есть ее кредо: находить интересное, оригинальное, свежее, доброе, смысловое и образное. Первичное! И не утрачивать качества литературы. Ведь это «курс», по которому движется «корабль-спектакль».

И поскольку «корабль» плывет, ветер надувает паруса постоянно, ни у кого не возникает вопроса: «Куда же нам держать курс?» Есть люди, которые знают и умеют делать свою работу отлично. И в «распределении ролей» творческой команды талантливых единомышленников-мастеров Свердловского театра музыкальной комедии есть важная, удавшаяся, яркая роль неординарной, умной женщины — руководителя литературной части Елены Обыденновой.

Татьяна **ПАВЛОВА**. *Фото* **Игоря ЖЕЛНОВА**

«Белоснежка»: аншлаг, еще аншлаг!

Первыми зрителями премьеры мюзикла «Белоснежка» в Свердловском театре музыкальной комедии стали медики с детьми. Им показали спектакль за день до официальной премьеры.

Акцию театр провел совместно с региональным министерством здравоохранения в рамках Года медицинского работника, объявленного губернатором Евгением Куйвашевым. Билеты на спектакль были переданы медикам областной больницы, девяти детских и взрослых больниц, Клинико-диагностического центра Екатеринбурга, скорой помощи Первоуральска.

Театр начинается с того самого первого шага, который делают зрители, вступая в волшебное пространство радостного мира. А если это детский спектакль, то зрители могут быть совсем маленькими, и для них поход в театр — событие из разряда чуда чудного.

... И так, представьте фойе театра музыкальной комедии, заполненное детьми и их родителями. Малышам помогают переобуться. Театральные лаковые туфельки, перламутровые ботиночки, белые чулочки... Девочки одеты, как принцессы. Прически, банты... Атмосфера торжественности и общей нарядности в ароматах духов... И это на утреннем спектакле!

А ведь, если вспомнить иные годы, на детские спектакли зимой ходили в валеночках, в школьной или пионерской форме... Но мы все становимся другими, когда меняем обувь в фойе театра...

Итак, «Белоснежка». Полный зал. Аншлаг! Показывают, или, как принято говорить о театральных постановках, дают новую историю, сплетенную из двух старых сказок: одна сочинена братьями Гримм, а другая Пушкиным. Это романтическая история о любви Принцессы и Принца, дружбе их с гномами, борьбе с колдовством злых сил, которые будут побеждены в любом случае, ибо все страхи мнимые, и остается много места и времени для музыки и танцев, то есть для наслаждения от звуков оркестра, пения артистов и танцевания.

Итак, случилось событие в виде мюзикла для всей семьи. Мюзикла, в котором играют, поют и танцуют дети и взрослые. И он приурочен к 30-летнему юбилею Детской студии театра, потому что часть ролей (как и в некоторых других спектаклях) исполняют воспитанники этой студии. Нужно отметить, что возраст артистизму не помеха. А для педагогов — истинная гордость увидеть в своих питомцах перевоплощение, умение чисто петь, танцевать на сцене, не бояться этой самой сцены и зрительного зала. И все делать в ансамбле, как единое целое, да невероят-

В роли Королевы — Татьяна МОКРОУСОВА

В ролях гномов — воспитанники Детской студии театра

*В роли Старухи — Павел ДРАЛОВ,
Белоснежка — Екатерина МОЩЕНКО*

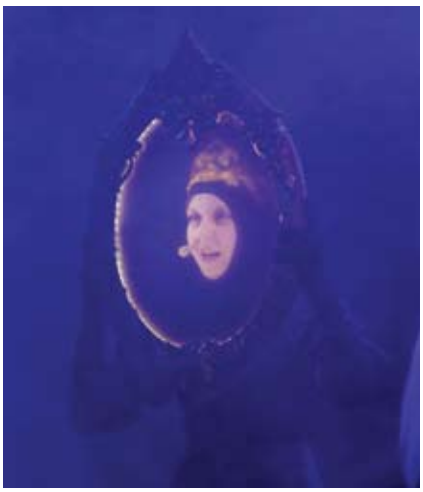
но органично. Это самая настоящая магия театра! Артисты-дети играют для детей-зрителей.

Мюзикл «Белоснежка» сочинил и поставил Сергей Пантыкин, а стихи написала Евгения Ходырева. И они замечательно все придумали. Как будто достали из тайников своих душ детскую доверчивость, желание волшебства, способность играть и потребность в доброте. И все это вместилось в образы спектакля о Белоснежке.

Сколько в этом спектакле придумано! На сцене и город, и темный лес с волками, и злая королева со своей стражей. И герои — Принцесса и Принц. Занято в постановке более трех десятков взрослых и детей. «Белоснежка» — большой спектакль, масштабный. При этом легкий и остроумный. Конечно, главное обаяние, которым переполнено представление, — юные артисты. Только диву даешься, сколько ума и мастерства вложено в воспитание маленьких волшебников сцены их учителями! У Детской студии, отмечающей 30-летие, все по-взрослому. Актерское мастерство и речь (педагоги А. Дроздовская, М. Смирнова), вокал (Э. Гусаниева, И. Леонтьева), танец (С. Багаев, В. Бочкарева, Н. Третьякова) и, конечно, во главе всего — художественный руководитель Светлана Асуева. Дорогого стоит их самоотверженный труд! Точнее, творческое и высокопрофессиональное служение театру и именно искусству музыкальной комедии.

В завершение хотелось бы добавить, что «Белоснежка» — маленькая серенада с номерами драматического колдовства. Она праздничная, именно то, что необходимо сейчас. Она дарит счастливые мгновения

*Белоснежка — Екатерина МОЩЕНКО,
Принц — Илья ЖИРНОВ*



*В роли Зеркала — воспитанница
Детской студии Саша ТУРОВА*

зрителям и воспитывает вкус. В течение спектакля, в самых разных его моментах, дети, под влиянием звучания великолепного оркестра (дирижер-постановщик А. Ледовский), не только хлопают, но пританцовывают между рядами, а те, кто не смог выбраться из цепких родительских объятий, встают на сиденья и машут руками! Прямо как на рок-концерте какой-нибудь знаменитости. «Белоснежку» хочется смотреть не один раз. Конечно, это связано и с ее музыкальной частью, которая выразительна и остроумна.

Впрочем, как говорится, идите и смотрите. Радуйтесь, веселитесь, удивляйтесь!

Мария ЗЫРЯНОВА. *Фото предоставлены Екатеринбургским театром кукол*

«Куклам» скоро девяносто!

Девяностолетие Екатеринбургский театр кукол отметит в будущем году, но уже сейчас круглая цифра по праву обозначена на его афише и в театральной истории. Нынешний сезон для театра уже юбилейный — 90-й.

Таким нас встретит Екатеринбургский театр кукол в 2022 году

В начале августа куклы и кукольники открыли двери для своих зрителей. Правда, пока двери не совсем свои: до конца 2021 года будут проходить представления в здании бывшего кинотеатра «Колизей». Возвращение на родную сцену случится после новогодних праздников. А тем временем в театре все идет по творческому плану.

Как и прежде, в афише спектакли, мастер-классы и экскурсии для театралов всех возрастов. Сезон обещает множество гастрольных поездок и встреч с коллегами. В сентябре екатеринбургские кукольники показали свою оперу марионеток «Собака камень» на фестивале «Рязанские смотрины» и на Международном фестивале театров кукол имени С. Образцова в Москве. Эта экспериментальная работа художника Виктора Плотникова, наполненная живым аккомпанементом, удивительными куклами и механизмами, уже успела поразить воображение екатеринбургской публики и завоевала несколько наград на областном фестивале «Браво!». В Ижевске, в рамках проекта «Большие гастроли», театр сыграл свои феерические «Апельсиновые сказки», музыкального «Колобка» и совместную урало-итальянскую работу «Пиноккио». В октябре путешествия наших кукольников продолжатся. Мистический спектакль «Бобок» украсит ДостоевскийФест в Московском театре кукол, а причудливый «Хармс» выйдет на сцену московского Губернского театра как участник IV международного Большого детского фестиваля.

Сами екатеринбуржцы этой осенью принимают на площадке в «Коллизее» два коллектива. В сентябре в столице Урала выступал Театр кукол Удмуртской Республики со спектаклями «Дюймовочка», «Доктор Айболит», «Рикки-тикки-тави» и «Судьба жены профессора». А в октябре представит свои работы коллектив «Открытое пространство» из Санкт-Петербурга. Зрители смогут увидеть «Сказку о попе и работнике его Балде», «Любку» (по одноименной повести Дины Рубиной) и «Деревню канатоходцев», художник которой Кира Камалидинова получила за этот спектакль «Золотую Маску».

Скоро исчезнут следы ремонта, а интерьер станет волшебным

Персонажи будущего кинетического театра на фасаде здания

Первой собственной премьерой 90-го сезона станет технически сложная работа «ART-механика». Заявленный создателями жанр — «Механический воображариум, или Игра в четыре руки» — интригует заранее. Главный художник театра Юлия Селаври экспериментирует со стилем стимпанк. На сцене соорудят волшебный куб, «начиненный» множеством невиданных механизмов разного масштаба и назначения. Каждая грань куба, раскрываясь, показывает свои тайны, и те становятся поводом для начала маленькой самостоятельной истории. В роли режиссеров и исполнителей выступят актеры Валерий Бахарев и Татьяна Жвакина. Вместе они хотят рассказать о некоем творце-механике — нелюдимом мизантропе, увлеченном созданием собственных искусственных миров. Творец будет знакомить свое творение (куклу) с многообразием нелюбимого им мира, а кукла, в свою очередь, докажет ему, что этот живой мир прекрасен. Спектакль адресован зрителям всех возрастов и появится в репертуаре в начале декабря.

Само название премьеры «ART-механика» как нельзя лучше рифмуется с тем, что в данный момент происходит в родном здании Екатеринбургского театра кукол. Ремонтные работы входят в финальную фазу: идет чистовая отделка фойе, рабочие делают новый настил на сцене, а на фасаде театра прохожие уже могут заметить первое существенное новшество: циферблат часов, которые станут частью большого кинетического театра «Время чудес». После завершения всех работ здесь появятся два часовых механизма, движущиеся кукольные персонажи (Петрушки разных стран), флюгер на крыше и скульптура (символ театра) перед входом. «Время чудес» — это и часы как механизм, и момент перехода из мира повседневного в мир театра кукол, где возможно любое волшебство.

«Айболит» из Удмуртии — гость Екатеринбурга

Своим арт-объектом екатеринбургские кукольники говорят о единении мировых культур. На театральных часах российский Петрушка легко встречается со своими иностранными братьями: английским Панчем, французским Гиньолем, итальянским Пульчинеллой, немецким Гансвурстом, испанским доном Кристобалем и чешским Кашпареком. Они будут разыгрывать перед нашими глазами бесконечную комедию. Несмотря на различия и разногласия, только вместе они могут запустить часовой механизм, который всегда показывает самое точное время. Это время чудес обещает зрителям знакомство с удивительным миром театра, разговор с новыми и с давно любимыми героями, познание других и самих себя.

Осталось подождать совсем немного, и уже весной 2022 года куклы, кукольники и зрители вновь встретятся в прежнем «намоленном» месте, где начнется новый большой и, надеемся, успешный этап истории Екатеринбургского театра кукол.

Здание ремонтируемого театра сейчас

Афиша первой премьеры 90-го сезона Екатеринбургского театра кукол

Ксения ШЕЙНИС. *Фото предоставлены театром Урал Опера Балет*

Откровения королевы

Вот уже девятый сезон академический театр Урал Опера Балет с гордостью представляет слушателям постановки с участием драгоценного сопрано — Ирины Риндзунер. Балуя нашего зрителя, Ирина работает и на самых известных мировых площадках, исполняя ведущие оперные партии. 19 октября прима отметит свой юбилей на свердловской сцене в опере Джузеппе Верди «Набукко». Накануне премьеры актриса рассказала нам о сложной роли Абигайль и не только об этом.

— Восемь лет назад вы вернулись в Россию. Позади обучение в Нью-Йоркской консерватории Mannes, программы в Европе, множество партий, спетых на зарубежных сценах. Сложно было адаптироваться здесь, «приживаться»?

— Непросто, но вернулась я в 2013-м году, страна тогда была на подъеме, были развитие, надежды, перспективы. Кроме того, моя профессия в принципе связана с перемещением. Я привыкла жить на несколько стран. Жить там, где работаю, в зависимости от длительности контракта. Еще до возвращения в Россию, после Штатов я почти два года прожила в Германии, затем по нескольку месяцев — во Франции, Италии, Норвегии, Дании. Привыкла куда-то приезжать и обустраивать на новом месте дом и быт.

В Россию же я приехала по приглашению нашего Оперного театра, на постановку «Летучий голландец», точно так же, как и в другие страны — по контракту. В тот момент для меня это было очередное место работы. Но так сложились обстоятельства, что я вынуждена была остаться в Екатеринбурге — тяжело заболела мама. И, думаю, понятно, что за несколько лет все временное может стать постоянным.

Ирина РИНДЗУНЕР

— Как вы справляетесь со сложностями, которые преподносит судьба?

— Никогда не кляну судьбу и не рву на себе волосы. Принимаю то, что дано, и живу.

— Это свойство характера, или накопленная мудрость?

— Полагаю, свойство характера… Тогда были и правда очень сложные обстоятельства. В день премьеры «Летучего голландца» мне позвонила старшая сестра и сказала, что у мамы инсульт. Было бы смешно говорить, что я выслушала, выдохнула и пошла дальше. Мне далось все непросто, я долго привыкала, примирялась, принимала случившееся несчастье. Но жизнь текла, и я ее жила так, как могла.

— Этот вопрос я задала не случайно, ведь для артиста и в профессии крайне важно все, что происходит с ним: от чувства голода, любви, до физической боли и моральных страданий. Все это может в той или иной степени повлиять на его состояние, игру, голос. Вы абстрагируетесь от всего, ступая на сцену?

— На сцене я становлюсь другим человеком, все внешнее перестает играть хоть какую-то роль для меня.

— Влияет ли ваш внутренний мир на то, что вы транслируете со сцены?

— Конечно, влияет. Ведь каждый характер, который я показываю в спектакле, есть часть меня. Эти характеры воплощают мои черты, явные или скрытые. Или даже те, что я бы хотела иметь, либо от которых желала бы избавиться. Заниматься такой профессией невероятно интересно. На сцене, когда ты являешься не собой, ты на время становишься абсолютной свободной.

Знаете, после Уральской я училась в Нью-Йоркской консерватории Mannes, а затем прошла десятки обучающих программ для молодых оперных исполнителей в Италии, Франции, Израиле, Пуэрто-Рико. Все это принесло мне не только грандиозную массу знаний, но очень много человеческой и артистической мудрости. Один из моих педагогов, великий баритон Габриэль Бакье ответил бы на ваш вопрос

так: «Костюм нужно носить внутри». Это совершенно гениальная фраза, которую я не устаю повторять и своим студентам.

Мы все живем в предлагаемых обстоятельствах: как человек, как личность, как художник. И персонаж на сцене тоже попадает в заданные сценарием условия. Но это никак не ограничивает моей свободы в примерке временного характера на себя.

— Что для вас важнее: то, что вы сама узнали, поняли, разбирая роль, или вИдение режиссера?

— Нельзя ставить одно или другое в приоритет. Это очень кропотливый процесс совместного творчества, в котором обязательны все переменные. Для хорошего результата важно, чтобы были и диалог, и сотворчество, и общие правила игры. Когда я прихожу на репетицию, у меня уже обязательно есть четкое понимание, о чем идет речь, кто мой герой. И дальше я слушаю, какие мысли у режиссера и дирижера относительно обстоятельств и роли. Только так возможно найти общий язык и собрать всю мозаику в красивое полотно спектакля. Кроме того, нельзя же быть уверенным, что только твое понимание истина. Порой команда предлагает интереснейшие вещи, шаги, решения, которые мне в голову никогда бы не пришли.

— Насколько важна драматическая составляющая для оперного певца?

— В театре она вообще необходима. Голос, безусловно, первостепенен, но и драматическую составляющую отодвинуть нельзя. Потому что, даже когда ты поешь в классе, просто ноты петь не получается, они имеют эмоциональную окраску. В оперном произведении голос,

Сцена из оперы «Летучий голландец». Ирина РИНДЗУНЕР — Сента

имеющий эту эмоциональную окраску — главное выразительное средство. Даже сам голос имеет отношение к роли. Почему ты произносишь одно слово так, а другое иначе? Отчего фраза имеет то или иное настроение и что через эту фразу ты хочешь донести? Все это необычайно важно, поэтому оперные певцы над этим очень тщательно работают с концертмейстером в классе. Голос — это и есть наше драматическое выражение. Да и физический рисунок роли тоже завязан на голосе, как и весь оперный театр. Голос есть характеристика персонажа в спектакле, так же, как и человека в жизни. Когда вы слышите, как человек разговаривает, у вас о нем складывается определенное впечатление, рисуется образ. И когда человек поет, вы фактически узнаете о нем все.

— Вы готовы к тому, что, выходя на сцену, открываете себя целиком?

— Конечно, а иначе невозможно. Сначала я даже не понимала, что это такое. Со временем, когда появилась театральная насмотренность, поразилась, насколько это очевидно. Хотя слу-

Ирина РИНДЗУНЕР — Турандот, Александ КОЛЕСНИКОВ — Тимур. На заднем плане Юрий ВОЛКОВ — Панг, Александр ПЕРЕВОЗЧИКОВ — Понг (опера «Турандот»)

Сцена из оперы «Турандот». Ирина РИНДЗУНЕР — Турандот

чается и так, что не нужно показывать всего себя до самого дна, что-то стоит оставлять при себе.

— Любопытно, какие из ролей, в которых вы выходили на сцену, могут сложить полную картину вашего характера?

— Все они — частицы моего характера. Пожалуй, если только все их сложить воедино, получится отражение большей части моей сущности. Но, если говорить о том, какой характер мне наиболее близок как женщине, это, пожалуй, La fanciulla del West («Девушка с Запада») Джакомо Пуччини.

— В вашем репертуаре вообще много Пуччини и Верди. Вам хорошо в этих партиях?

— Так и есть. Это же партии для моего голоса, а значит — для моего характера. Я уверена, что, если голос правильно поставить, он сам себя откроет и покажет тот репертуар, который больше всего подходит его обладателю. Если идешь вместе с голосом, а не против него, то все сольется в гармоничную палитру творчества оперного певца. Неправильно выбранный репертуар может сломать артиста.

— Были партии, которые сыграли важную роль в вашей жизни?

— Отчасти влияние роли на жизнь произошло. Например, когда я начинала свой путь, то не представляла, что смогу петь Турандот. А именно эта партия стала моей визитной карточкой. И это повлияло на то, в каких театрах я пою, сколько езжу по миру. Повлияло на отношение ко мне зрителей. Во мне стали видеть тот образ королевы, который был создан на сцене.

— В вашем репертуаре появился крайне неоднозначный персонаж: Абигайль в осенней премьере Урал Оперы «Набукко».

— Персонаж, конечно, не простой. Но я бы не назвала ее негодяйкой. Что такое она творила в те далекие талмудические времена? Ее предавали, она отвечала на несправедливость. Все условно положительно и условно отрицательно. Я смотрю на эту историю, встав на сторону своей героини. Ее предали еще при рождении. И смотрю на сюжет именно с этой точки зрения. Абигайль считала себя старшей дочерью, заменившей отцу нерадившегося первенца-мальчика, она научилась владеть оружием, стала предводителем армии, прекрасным организатором — и всех этих качеств оказалось недостаточно, чтобы отец ее любил. Вместо этого ей сунули под нос документ, свидетельствующий о том, что она дочь рабыни. И на этом основании Абигайль была лишена трона, но почему это стало основанием для нелюбви? Конечно, я рассматриваю эту историю, как сюжет оперы, написанной Джузеппе Верди и отталкиваюсь от видения композитора.

Так и с «Евгением Онегиным», премьера которого тоже скоро будет на нашей сцене.

Ирина РИНДЗУНЕР в роли Абигайль (опера «Набукко»)

Мы же играем не Пушкина, а Чайковского, именного его понимание пушкинского сюжета. Так что мы опираемся, все-таки, на трактовку композитора и либреттиста.

— Как вы относитесь к авангардным режиссерским трактовкам классических опер?

— С уважением и симпатией отношусь ко всему, что делается талантливо, даже если это не соответствует моим представлениям о правильности. Конечно, в том случае, если трактовка подходит к музыке, не искажает общую идею произведения. Мне посчастливилось участвовать в авангардном проекте на сцене оперного театра в немецком городе Любек в совершенно фантастической постановке «Леди Макбет Мценского уезда». Это был тот самый случай, когда постановка идеально подходит к опере. Любая самая сумасбродная идея в театре будет хороша. Потому что это театр!

— Возвращаясь к «Набукко». Опера в России до свердловской сцены ставилась только в столичных театрах. Есть этому объяснение?

— Да, «Набукко» очень сложно спеть. Нет певцов, на партию Абигайль, в частности. Без ложной скромности, хорошо, что я сейчас здесь и могу петь эту партию. К слову, это ведь пятая моя Абигайль. Второй сложный голос — сам Набукко. У нас его поют Александр Краснов и Валерий Гордеев. Мне по-настоящему комфортно работать в этой команде.

— Работа в репертуарном театре имеет свои положительные стороны...

— Есть масса плюсов работы в репертуарном театре, которых нет в сборной команде. Спокойствие от того, что есть труппа, которая тебе знакома. Уверенность, что завтра театр не закончится. Но эти факты одновременно можно рассматривать и с противоположного полюса. В сборной команде ты в постоянном напряжении, понимании того, что споешь спектакль всего несколько раз, а потом его не будет никогда. От этого ты собран в струну на протяжении всего контракта и выкладываешься, как в последний раз. Сложность же работы в репертуарном театре заключается в том, что ты должен играть постоянно разные спектакли, очень быстро переключаться, перестраиваться. Такие сложные роли, которые пою я, требуют серьезной остановки и «выдоха» — в идеале две недели.

— Как вы «переводите дыхание»?

— Молчу. Голосу нужны покой, сон, вкусная еда, хорошее эмоциональное состояние.

— И что вас приводит в хорошее эмоциональное состояние?

— Люблю путешествовать, наслаждаюсь архитектурой, природой. Люблю общаться с новыми людьми, люблю старых друзей, вкусную еду, красивую одежду, украшения.

— Словом, все, что любят королевы!

— Конечно, а вы думали, я скажу, что гладить люблю? Но, между прочим, так и есть! Монотонное действие в уюте дома, которое не требует никаких эмоциональных затрат, отлично приводит в равновесие.

— Какие мечты и желания на будущее? С кем хотелось бы поработать?

— Просто очень хочется работать с талантливыми музыкантами, теми, с кем можно поговорить на одном языке. Для меня очень важно общение со **своими**. Это дает ощущение принятия и взаимопонимания. Ну, а самое главное, что знаю и понимаю — я занимаюсь своим делом и я счастливый человек.

— Где в ближайшее время зритель сможет вас увидеть и услышать?

— Что касается мировых сцен, пока мы все в тисках пандемии, сказать точно ничего нельзя. Так, к сожалению, у меня сорвался контракт с Метрополитен Опера. Ну, а в нашем театре встречаемся на операх «Турандот», «Летучий голландец», «Князь Игорь», «Пиковая дама», «Русалка», «Мадам Баттерфляй» и в премьерном спектакле «Набукко».

Опера «Греческие пассионы». Ирина РИНДЗУНЕР — Катерина, Андрей РЕШЕТНИКОВ — Капитан

Оксана ИСУПОВА. *Фото предоставлены Нижнетагильским драмтеатром*

«Вместе» — слово ключевое

Нижнетагильская драма открыла 76-ой сезон. Зрителям объявлено о трех предстоящих премьерах. Первая состоялась 24 сентября. О работе над этим и другими новыми спектаклями, о предстоящих фестивалях, планах и мечтах, об актерской профессии — разговор с художественным руководителем коллектива Игорем БУЛЫГИНЫМ.

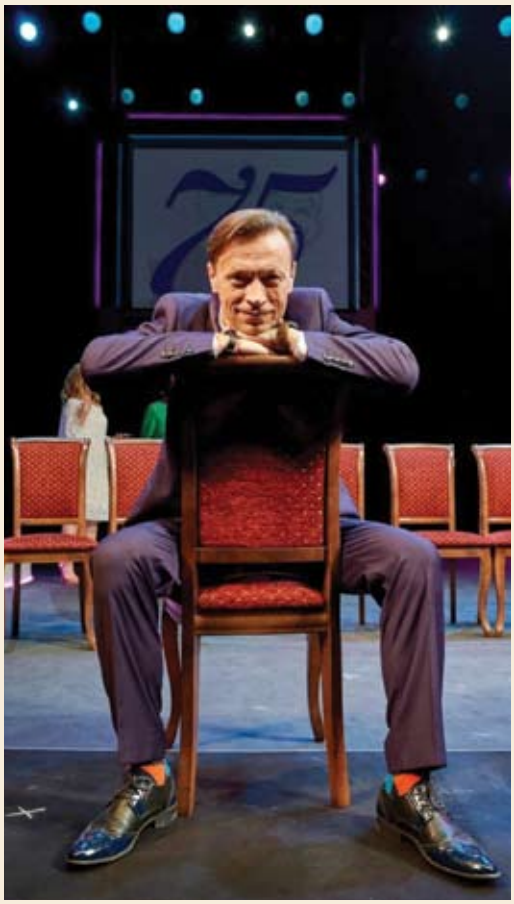
О СМЕШНОМ, СЕРЬЕЗНОМ, ГРУСТНОМ...

— Первая премьера, которую зрители увидели в новом сезоне, — «Пегий пес, бегущий краем моря» по произведению Чингиза Айтматова, давайте с нее и начнем...

— Эта постановка с длинной-длинной историей. Спектакль должен был выйти еще в 2020 году, но пандемия изменила планы, и пришлось перенести премьеру. Режиссер «Пегого пса...» Даниил Безносов из Краснодара, художник Михаил Кукушкин — эта команда уже подарила нам спектакль «Головлевы. Маменька».

Работа над «Пегим псом...» началась в прошлом году. Первые репетиции проходили в зуме, но это все были предварительные действия. С приездом Даниила в Нижний Тагил процесс активизировался. Спектакль непростой. Это своего рода антитеза к работе «Головлевы. Маменька». Если там мать разрушает семью, то здесь, напротив, речь идет о самопожертвовании во имя детей. Мы живем ради того, чтобы жили наши дети. Приносим себя в жертву ради самых молодых и перспективных.

В свое время Чингиза Айтматова заинтересовала история, основанная на реальных событиях. Мы пробуем воссоздать эти события на сцене. Кроме основных персонажей, известных зрителю по повести и старому фильму, в нашей постановке будут еще такие действующие лица: стихия, мать, девушка... Для спектакля написана специальная музыка.



Игорь БУЛЫГИН

— «Пегий пес, бегущий краем моря» — история, повествующая о жизни нивхов. Насколько глубоко пришлось проникнуться жизнью малых северных народностей, работая над постановкой?

— Эта история хоть и происходит в определенном социуме, но вполне себе может существовать и сверх него. Артисты изучали быт северных народностей. И костюмы получились самобытные. В повести действие происходит на море, но наша тайга — место не менее опасное. Вообще, ментальность народа, описанного в повести, совпадает с ментальностью уральского жителя. Для нас так же семья стоит во главе угла.

— В социальных сетях уже выложено видео с читки пьесы «Дуры мы, дуры» — ваша постановка. Несколько слов об этом спектакле.

— Верно! Подготовка к премьере уже началась. Пьеса Дамира Салимзянова была написана в 2014 году по реальным женским монологам. В последнее время ажиотаж вокруг этого материала. Спектакль ставили в Каменске-Уральском и Березниках. Это веселая история, сказка для взрослых с одной стороны, но с другой — там красной нитью проходит мысль о женском одиночестве. В пьесе есть лирика, размышления о счастье... А почему «Дуры мы, дуры»? Наверное, за этой фразой женщине легко спрятаться, а вот какая она на самом деле — решит публика.

Открою небольшой секрет: спектакль будет интерактивным.

Зрители смогут перенаправить ход событий и даже выбрать финал: сказочный или обыденный. Посмотрим, чего хотят тагильчане — прекрасной судьбы для героинь постановки, либо концовки в стиле «как в жизни».

— Какая еще премьера ожидает зрителей в этом сезоне?

— Спектакль «Дикое поле», режиссер Александр Плотников. Мы познакомились на лаборатории молодой режиссуры. «Дикое поле» — это киносценарий Петра Луцика и Алексея Саморядова. Если коротко о сюжете: есть некое место, выжженная земля, на которой обитают люди. И они понимают: жить здесь невозможно, а умереть — не дадут… В готовый киносценарий Александр Плотников решил взять несколько новелл, написанных этими же авторами. Мысль интересная. Помогать Саше будет художник Константин Соловьев. Для него это уже четвертый спектакль в нашем театре. Он делал «О любви», «Демидовы», «Мертвые души». Для новой постановки Константин придумал интересный визуальный ряд. «Дикое поле» — это пиршество для тех, кто любит чему-то «внимать» глазами.

— Вы затронули тему лаборатории молодой режиссуры, в этом сезоне готовы к ней?

— Конечно! К нам приезжают два замечательных режиссера Филипп Гуревич и Галина Зальцман. Последняя нынче стала лауреатом «Золотой Маски». Мы выбрали интересный материал: пьесы современных авторов «Семью восемь» и «Герб города Эн». Первая про семейные ценности, а вторая про творческих людей. В обоих произведениях присутствует доброе и светлое. Народ устал от плохих новостей, сейчас нужны пьесы, говорящие, что в конце тоннеля есть свет, и надо к нему двигаться. Лаборатория — это всегда хорошо, а тот факт, что ее проводит Театр Наций, приятен вдвойне.

Сбор труппы после отпуска

— Артисты любят лабораторию?

— По-разному к ней относятся. Я не могу сказать, что, если выстроить всех в ряд и спросить: «Любите ли вы лабораторию?», они хором ответят: «Да, товарищ художественный руководитель!». Кто-то принимает такую форму работы, кто-то сопротивляется ей. Ведь тебя в сжатый срок погружают в определенную систему. Надо выучить текст, подобрать костюмы… На все про все неделя… И речь идет не о спектакле, это эскиз. Но кто-то уже не может без лаборатории жить, «подсели», как на наркотик. Помимо работы над эскизами к спектаклям, у актеров идут мастер-классы. Я считаю, это неплохой толчок перед началом творческого сезона. После него плавно вкатываешься в работу, которой много. Сейчас впереди у нас гастроли в Ачинске, затем обменные гастроли с Екатеринбургом. Ну, и новогодняя кампания на носу.

НЕ СПЕКТАКЛЯМИ ЕДИНЫМИ

— В этом сезоне в драме состоится грандиозное событие — Фестиваль театров малых городов России. Уже готовитесь?

Худрук в своем кабинете

— Конечно! Фестиваль пройдет в следующем году весной. Многие организационные вопросы нужно решать уже сейчас. Весь сезон мы будем готовиться к этому значимому событию. Причем, значимому не только для нас, но и для города. Это самое крупное театральное мероприятие за всю историю Нижнего Тагила. На нас, как на принимающей стороне, лежит огромная ответственность. В то же время нам нужно готовить и спектакли. То, что мы принимаем фестиваль на своей сцене, не дает права выставить в конкурсную программу что попало. Более того, мы еще должны попасть в эту программу. Надеемся, что одна из наших новых постановок, а то и две, пройдут на конкурс.

— Какие гости посетят Нижний Тагил в рамках фестиваля?

— Совершенно точно могу сказать, что будет его идейный вдохновитель народный артист России Евгений Миронов. Он всегда лично присутствует на открытии.

В программе будет 16 спектаклей: восемь малой формы и восемь — большой. Так что в Тагил приедут 16 коллективов из всех уголков России. Повторюсь, это очень престижный фестиваль. Он является важной частью театральной карты всей страны. Коллектив, взявший Гран-при, сможет сыграть на сцене Театра Наций.

— С фестивалем понятно. Поговорим о других планах и мечтах… В одном из интервью вы признались, что хотели бы, чтобы в наш театр приехала «Золотая Маска». Этого реально добиться?

— Добиться всего реально! Еще год назад скажи нам, что получим пять статуэток «Браво!», мы бы не поверили, но ведь получили же. Значит, все возможно. В Нижний Тагил уже приезжали спектакли из программы «Золотой Маски». Очень хочется, чтобы этот фестиваль нашел и в нашем городе свой дом, а для этого нужно работать, работать и работать. Мы не останавливаем работу, несмотря на все волны коронавируса и прочие катаклизмы. Даже в момент самоизоляции мы вышли в социальные сети и придумали формат «диванного» театра. Начался новый сезон, а мы уже думаем о следующем. Знакомимся с режиссерами, изучаем пьесы… Стремимся к новым целям. Это все к вопросу реальности «Золотой Маски» в Тагиле.

— Вторая мечта — малая сцена. Разговоры о ней идут давно. Как дела с реализацией проекта?

— Мы идем к этой цели. Малая сцена — это мечта, которая должна стать былью по одной простой причине: она даст возможность работать с другими сценическими формами. Это позволит охватить еще большую зрительскую аудиторию. Мы сможем привлечь ту часть молодежи, которая хочет увидеть другой театр. Кроме этого, малая сцена решит проблему занятости артистов в репертуаре и даст возможность актерам проявить себя. У кого-то есть режиссерские амбиции, у кого-то просто задумки… Пожалуйста — экспериментируйте! И, наконец, малая сцена — это малые затраты на декорации… Надежда на то, что наша мечта воплотится в жизнь, — есть. Следующим шагом на пути к намеченной цели станет подготовка проекта наших желаний, я называю это так. Нужно описать, что мы хотим: сколько гримерок, какие лестницы и даже туалеты, где расположить гардероб. Нужно представить, как мы это видим. Времена меняются, меняются и требования к малой сцене. Хочется быть в тренде, но, в то же время, исходить из возможностей.

«Демидовы» на Демидовской даче». Артисты драмтеатра на праздничном мероприятии в музее

АРТИСТ СОВРЕМЕННОЙ СЦЕНЫ

— В этом сезоне в труппе произошли изменения. Пришли два новых молодых артиста…

— Да. Одним актером у нас стало меньше, двумя — боль-

ше. Пришли молодые ребята Илья Головин и Ирина Тараторкина. Посмотрим, как они себя зарекомендуют. Оба артиста принимают участие в новых постановках. Илью мы, скорее всего, увидим в «Пегом псе...», а Ирину — в «Диком поле». Ну и поглядим, кто попадет в новогодний спектакль.

— Меняются время, театр, зритель... Меняется и актер. Какие требования предъявляются к современным артистам?

— Актер меняется всегда! А требований к артистам очень много. Я не отношусь к тем, кто говорит, что в театре нет амплуа, что его можно отменить. Отменить амплуа невозможно, потому что у каждого человека есть данность. Каждый актер неповторим, но у него должен быть определенный набор инструментов. И чем этот набор больше, тем интереснее артист режиссеру. Хорошие речь и пластика — отлично! Акробатика — прекрасно! Игра на музыкальных инструментах — великолепно! И так далее... Список можно продолжать. Сейчас время синтетического актера. Актерский рынок переполнен.

Ирина ТАРАТОРКИНА и Илья ГОЛОВИН – новые актеры Нижнетагильского драматического

Ежедневно мне поступает невероятное количество резюме. В этом году я с трудом успевал их отслеживать.

— Высшее образование современному артисту необходимо?

— Я бы сказал, образование необходимо, неважно, высшее оно или среднее. Я против того, чтобы брать артиста «с улицы», у него нет азов профессии. Сейчас после высших учебных заведений приходится доучивать, а иногда и переучивать молодых ребят, но они хотя бы понимают, чего от них хотят. С человеком «с улицы» куда сложнее, каким бы талантливым он ни был. Учитывая большую конкуренцию, о которой я говорил, сейчас есть выбор, ты можешь взять того или иного артиста. Но это не значит, что я начну говорить своим: «Ребятки, если что, то я вас заменю!» Заменить как раз сложно. Труппа — сбалансированный механизм. Если ты набрал определенную труппу, то легко говоришь с ней на одном языке. Артисты понимают тебя, а ты их. Вместе мы двигаемся вперед. Слово «вместе» в данном случае является ключевым. Невозможно в одиночку двигать такую громадину, как театр. Надо, чтобы были единомышленники. Важно, когда в труппе амбициозные люди. Без них ничего не добиться, в том числе и «Золотой Маски»...

Спектакль «Головлевы. Маменька». Показ в Набережных Челнах в рамках Фестиваля театров малых городов России

Нижнетагильский драматический театр празднует 75-летие

Оксана ИСУПОВА. *Фото предоставлены театром*

Мастер-класс в рамках лаборатории

«Казнить нельзя помиловать»: запятую ставят зрители

В Нижнем Тагиле прошла театральная лаборатория по современной драматургии — проект Театра Наций. В этом году в мероприятии приняли участие сразу два театра: Драматический и Новый Молодежный. Если для первого лаборатория — добрая традиция, подарившая спектакли «Земля Эльзы», «Головлевы. Маменька», «Случай на станции Кочетовка» и «Молоко», то для второго — событие новое.

Под руководством актрисы Санкт-Петербургского молодежного театра на Фонтанке Людмилы Бояриновой-Морозовой и преподавателя из Щукинского театрального института Владимира Гончарова артисты обоих театров приняли участие в мастер-классах по сценическим речи, движению и фехтованию.

После занятий — репетиции, длившиеся едва ли не в режиме нон-стоп. Ведь цель — за четыре-пять дней подготовить эскизы спектаклей. В этом тагильским артистам помогали молодые приглашенные режиссеры. С командой драмы работали москвичи Филипп Гуревич и Галина Зальцман, с актерами Нового Молодежного — Алексей Логачев из Нижнего Новгорода. Он взял пьесу «Исход» современного драматурга Полины Бородиной. Это история человека с библейским именем Моисей, пытающегося бежать от реальности, скрываясь в… психоневрологическом интернате. На эксперимент у режиссера и артистов было всего четыре дня. Главную роль исполнил новый актер молодежного театра Михаил Купрыгин. Ощущения

Эскиз «Исход» на сцене Нового Молодежного театра

от происходящего он описал так: «Удержаться на крыше паровоза в тоннеле спиной вперед».

Результатом «лабораторных испытаний» драматического театра стали сразу два эскиза. В постановке «Семью восемь» по пьесе Дарьи Слюсаренко режиссер Филипп Гуревич вместе с артистами Натальей Сончикиной, Екатериной Борисенковой, Ириной Цветковой и Данилом Зинеевым подняли вопросы семейных ценностей, вечных конфликтов отцов-детей, матерей-дочерей, любви и одновременно тотальной нелюбви всех ко всем. По мнению арт-директора Лаборатории Олега Лоевского, эскиз имеет законченную форму. Все остальное — вопрос доработки.

— В этом году мне было особенно тяжело, — призналась актриса Екатерина Борисенкова, исполнившая главную роль. — Когда я увидела количество своего текста, начала паниковать. Но это был полезный стресс. Во время репетиций сложилась потрясающая атмосфера. Интересно показать эскиз и услышать мнение коллег, не менее интересно посмотреть работы других артистов.

Эскиз «Герб города Эн». Нижнетагильский драматический театр

Второй эскиз драмтеатра — «Герб Города Эн». С пьесой Светланы Баженовой работала Галина Зальцман. Если центральной нитью первой постановки проходит семья, то во второй можно выделить сразу несколько сюжетов. Город Эн — о любви. Город Эн — о творчестве. Город Эн — об одиночестве. Город Эн — о маленьких людях, жизнь которых медленно протекает на дне... «Кто сказал, что «на дне» жизни нет?» — вопрос, поставленный героиней пьесы. Ответ, как всегда, искать нам...

Результаты лабораторных работ были показаны в Нижнем Тагиле и в Екатеринбурге во внеконкурсной программе фестиваля «Реальный театр». По условиям лаборатории, судьбу эскизов решают зрители. Продолжить работу и «дорастить» до спектакля, или забыть, как страшный сон, — определяло голосование. Окончательный результат: «казнили» или «помиловали» — огласят театральные репертуары.

Эскиз «Семью восемь». Нижнетагильский Драматический театр

Оксана ИСУПОВА. *Фото предоставлены театром*

Актеры мы, актеры! Молодежь труппы — о настоящем и грядущем

Сцена — как наркотик: однажды попробуешь, век не «завяжешь». Эта «зависимость» объединяет артистов всех поколений. Но как непросто молодым удержаться и реализоваться в профессии. Данил Камешков, Екатерина Борисенкова и Дмитрий Кибаров служат в Нижнетагильском драматическом театре. За плечами у каждого не по одной успешной роли, тем не менее, ежедневно приходится учиться и доказывать, что ты достоин этой сцены. Молодые артисты рассуждают об актерской профессии, жизни и будущем театра.

СЛЫШУ ГОЛОС ДИРЕКТОРА: «НУ, АРТИСТ!»

Данил КАМЕШКОВ — тагильчанин. Выпускник местного колледжа искусств. Работает в театре второй сезон.

— В старших классах стал задумываться, на кого учиться: автомеханик, полицейский… И тут конкурс чтецов. Читаю стихотворение, слышу голос директора школы: «Ну, артист!», я сразу и решил — почему бы нет?! Так началась моя театральная история.

Потом была студия в ДК НТМК, занимался там два года. После школы узнал, что в родном городе есть актерское отделение в колледже искусств. И вот направился туда. Поступил.

Первая роль… Как ее не помнить?! Я учился на четвертом курсе. Вдруг звонит художественный руководитель драматического театра Игорь Николаевич Булыгин: «Данил, у тебя завтра репетиция!» При этом не говорит, что за роль. На следующий день прихожу в театр. Смотрю расписание репетиций: «Ханума». И вижу свое имя. Это музыкально-танцевальная постановка. А я в танцах был никакой. Три года наш балетмейстер и педагог Анатолий Дурницын бился со мной. Но как только «Ханума» (роль кинто) пришла в мою жизнь, я начал слышать ритм и чувствовать музыку. До сих пор очень люблю этот спектакль, он дарит невероятный взрыв эмоций.

Вначале я… боялся коллег. Боялся Игоря Николаевича, осо-

Данил КАМЕШКОВ

Данил КАМЕШКОВ — Комар в спектакле «Молоко»

бенно на первом курсе. А потом пришел на первую репетицию. И артист Егор Спиридонов сказал мне: «Ты не бойся, держись за мной!» Тогда я понял, что здесь никто не желает, чтобы ты провалился. Напротив — помогают и поддерживают.

Моя профессия позволяет мне быть кем угодно: ты и сантехник, и врач, и учитель. И всегда волнуешься перед выходом нового спектакля. Премьера. Стоишь за кулисами, дрожишь… Кулисы — это один мир, а тебе нужно сделать шаг в другой — на сцену. И вот ты его делаешь… Первое время сильно «трясло». А теперь просто выхожу и работаю. Мне нравится наш театр. Я горжусь, что работаю здесь. Хочу, чтобы коллеги чувствовали во мне достойного партнера.

Театр становится современным. Хотя для меня он всегда современен, тут работают мои современники. И когда мы рассуждаем о классическом театре, думаю: а классический — это какой, если он всегда современный? Будущее театра в экспериментах, и мы уже сделали большой шаг к ним. Надеюсь, и дальше будем идти от одного эксперимента к другому.

МАГИЮ ПРОФЕССИИ ПОЧУВСТВОВАЛ В ДЕТСТВЕ

Дмитрий КИБАРОВ родился и вырос в Екатеринбурге. Окончил Екатеринбургский театральный институт и был принят в труппу Нижнетагильской драмы.

— Я из семьи «технарей». Потому после школы поступил в строительный колледж. Окончил его, а потом пошел в театральный институт, ведь с детства мечтал о профессии актера. Смотрел кинофильмы, спектакли и… Вот — не поверите! — просто ощущал магию актерства.

Дмитрий КИБАРОВ в образе Никиты Демидова

Когда выпускался из вуза, выбор пал на Нижнетагильский драматический из-за его расположения — все-таки, недалеко от дома. О самом театре ничего не знал, а когда приехал — ахнул!

Мой дебют состоялся в спектакле «Дикое счастье». Эмоций было столько… Осознание, что я на профессиональной сцене, приходило в течение нескольких дней. Сейчас уверен, что нахожусь на своем месте. В первый год работы, когда я толком ничего не умел, но меня уже много вводили в спектакли, помогали коллеги. Это золотые люди! Мне повезло, я попал в лучший театр. Здесь отстраняют все лишнее и занимаются только искусством.

Театр должен быть разным! Сочетать в себе классические формы и в то же время выходить на эксперименты. Классический русский театр известен на весь мир, и это заслуга нашего отечества, такие постановки должны быть в репертуаре. Но современное прочтение пьес, режиссерское и актерское «хулиганство» сегодня тоже необходимы. Здесь вопрос не в материале, а в режиссуре. Мастер, который понимает, что происходит в пьесе, поставит одинаково хорошо и классику, и постмодерн. Думающий зритель и из того, и из другого почерпнет идею.

Я не задумываюсь о своем будущем. На сегодняшний день мне комфортно. Мне нравится работать над каждой ролью. Стараюсь искать точки соприкосновения с моим персонажем. Выхожу на сцену, пытаюсь найти какие-то новые интонации и испытываю невероятный кайф, когда это получается. Выходить на сцену — счастье!

Театр наш, мне кажется, движется в верном направлении. Хочу пожелать нам еще больше спектаклей, интересных режиссеров, фестивалей, лабораторий. Знакомые артисты из других городов завидуют мне, что работаю в Нижнетагильской драме.

Дмитрий КИБАРОВ в сказке «Волшебная лампа Аладдина»

Екатерина БОРИСЕНКОВА — Синюшка в спектакле «Серебряное копытце»

Екатерина БОРИСЕНКОВА служит в драматическом уже 13 лет. Родилась и выросла в Новоуральске. Окончила Нижнетагильский колледж искусств и Екатеринбургский театральный институт.

— Я росла творческим ребенком: любила танцевать, пела в хоре, читала стихи… Вместе с Катей Сысоевой (ныне артисткой нашего театра) поехали в Нижний Тагил. Нам сказали, что в колледже искусств набирают студентов с последующим трудоустройством. Обе поступили.

Отучились четыре года. Было классно — всегда при театре. Нашими педагогами стали актеры Нижнетагильской драмы. Еще будучи студентами, ощутили профессию изнутри. С третьего курса нескольких ребят, в том числе и меня, ввели в массовку в сказке «Бамбуковый остров». И на третьем же курсе на нас с Катей Сысоевой поставили новогодний спектакль «Как Настенька чуть Кикиморой не стала». Там у меня была главная роль. Помню ту премьеру. Ты еще студентка, а у тебя роль со словами, песнями… Приехали наши мамы, папы… После окончания колледжа большей части нашего курса предложили остаться в труппе театра. Мы с удовольствием приняли предложение.

Часто думаю: ах, если бы мне объяснили, что такое работа актера на самом деле… (смеется). Во-первых, когда пришла в театр, поняла, что нужно учиться и учиться. Причем, каждый раз заново, и неважно, сколько лет ты уже проработал. Во-вторых, бывает тяжело психологически. Приходится копаться в себе, работая над ролью. Доставать изнутри что-то больное… В-третьих, постоянно возникает вопрос занятости. Случалось, я была задействована лишь в одном спектакле в месяц. Из-за моего низенького роста мне давали только сказки. Да, там были главные роли, но в вечерних спектаклях доставались лишь танцы в массовке. У меня было такое амплуа маленькой девочки… Сейчас у меня немало вечерних спектаклей, где играю «взрослых». Теперь есть серьезные роли. Я благодарна художественному руководителю, что расширил мое театральное пространство. И в каждом новом спектакле ты заново доказываешь режиссеру, что достойна этой роли.

Да, иногда непросто существовать в театральном коллективе. Профессия артиста подразумевает постоянную оценку твоей игры. Оценивают все: режиссер, коллеги, зрители. Но эмоции, которые получаешь от работы, перекрывают все сложности. Отыграла спектакль, вышла на поклон и видишь реакцию зрителей — забываешь обо всех трудностях.

Екатерина БОРИСЕНКОВА — Ирина в спектакле «Утиная охота»

За те годы, что я работаю здесь, театр сильно изменился. Когда пришла, худруком был Валерий Павлович Пашнин. В основном все спектакли ставил он. Каким бы многогранным ни был режиссер, но у него есть свой почерк, которым отмечены все постановки. Сейчас настало время фестивалей, гастролей, прихода разных режиссеров. К нам приезжают постановщики из других городов. Мы ездим по стране, видим, как работают другие театры.

Хорошо, что в труппе много молодежи. Вообще, у нас прекрасный творческий коллектив! Я восхищаюсь Натальей Соничкиной, Ириной Вакуленко, Нелли Саловской, да сам Игорь Николаевич Булыгин прекрасный актер! Юрий Сысоев… Смотришь на него, думаешь: Бог в темечко поцеловал.

Говорить о будущем непросто. Но я уверена, что наш театр с годами будет все актуальнее и современнее. Хочется, чтобы было больше гастролей, чтобы труппа пополнялась талантами, репертуар хорошими спектаклями, а зритель приумножался — он у нас замечательный!

Бегущая по волнам

Сценарий в трех частях с послесловием

Оксана ЧЕРКАСОВА, художник и режиссер анимационного кино, профессор Уральского архитектурно-художественного университета, лауреат Премии правительства РФ, обладатель большой золотой медали Российской Академии художеств.
Она — метафорическая вселенная, населенная памятью, зрением, цветом и родственным отношением к миру, то есть любовью. И еще она — Мастер!

ПРЕАМБУЛА

Черкасова — человек не публичный, скромный, тонкий, сложный. Это означает, что никогда не рвалась к славе, а была сконцентрирована на профессии до самозабвения. Вот как выбрала с юности свой Путь, так и шла по нему, не сворачивая. Иных «болтает» из стороны в сторону, даже корежит почти до смерти, но Путь Оксаны — и по сей день. Ее фильмы полны воздуха и полета, а плотность времени — что ж! — наличествует: такова сложность жизни и процессов, в ней протекающих.

Кредо ее в том, чтобы соединять несоединяемое, решать нерешаемые задачи и не ведать страха. Про «не ведает страха» было замечено еще ее мастерами на Высших режиссерских курсах.

Оксана ЧЕРКАСОВА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. АРХИТЕКТУРА ВЛАСТИ. МУЗЫКА И РИТМ

Как говорил один из учителей Оксаны Черкасовой Федор Хитрук: «Режиссер анимации — это человек с карандашом, точнее, **актер с карандашом**».

И что это за профессия? Актер, умеющий играть роли, представляющий характеры, поющий и танцующий, но! с карандашом. Все сам — играю, рисую, дружу, конфликтую, обожаю, летаю и ползаю, пою и рычу… люблю и улыбаюсь… Это сгусток выразительных невероятностей.

К этому можно прибавить размышление философское: о гармонии и ритме.

Художник-аниматор работает с тонкими материями и точно знает, что гармония — память в пространстве, а ритм — память во времени. На этом пути фильм создают не для кого-то, даже не для себя, а рождается он, как дитя, потому что не может не родиться.

Стать актером с карандашом, проигрывать роли, характеры, проблемы, даже трагедии и драмы, играть и рисовать предметный мир. Мир человеческий, мир насекомых, животных и птиц, ветра, в конце концов, дождя и солнца — вот такие демиургические замыслы, то есть созидательные.

Этому где-нибудь учат? Этому учатся всю жизнь. Как говорили древние: когда ученик готов, приходит учитель.

Кадр из фильма «Человек с Луны»

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. «ВСЮ ЖИЗНЬ УЧУСЬ»

Оксана Черкасова и учащийся, и учащий. И ученик, и учитель.

Кадр из фильма «Вивальди»

Кадр из фильма «Баба Нюра и Акулька с Дунькой»

За плечами Архитектурный институт и Уральский институт технической эстетики, и Свердловская киностудия, и Высшие режиссерские курсы кинематографии.

Какие учителя встречались ей… Какие хорошие люди, какие профессионалы!

Она вспоминает с благодарностью многих, кто встретился и был надежным попутчиком. Это и режиссер Лия Козырева, и оператор Всеволод Киреев, и научный сотрудник УФ ВНИИТЭ Лариса Говорухина, и директор музея изобразительных искусств Янина Ганебная, и композитор Маргарита Кесарева, и, конечно, прекрасные мастера Высших режиссерских курсов! То был блистательный первый набор. И там сияли Андрей Тарковский, Федор Хитрук, Юрий Норштейн, Паола Волкова…

Вот строки из поздравления Оксане от Юрия Норштейна: «Я задаюсь вопросом: откуда у моей дорогой Оксаны Черкасовой чутье фильма? (…) Я жду ее фильмы, как когда-то ждал первого снега, чтобы пересечь на лыжах белую поляну двора — до улицы и обратно… Мой пиитический пассаж не случаен. Ожидание должно быть овеществлено. Кино без вещества кинокадра не живет. Напишите «бездонное небо». Теперь то же самое кинокамерой, в той же метафорической направленности. Что? Написать легко? А снять — кишка тонка? Оксана овеществляет кадр, творит глубинную невидимую мифологию.

Оксана! Мне нравится ваша лучистость, светоносность, неподкупность. Вы из тех, кто восстанавливает земную ось. Моя дорогая Оксана! Вы должны знать. Что есть люди, кому вы дороги. Смею причислять себя к их числу. Обнимаю!»

А вот маленькое воспоминание из далекого прошлого, которое пронизано редкой фольклорной музыкой. Это произошло на домашней кухне у Маргариты Александровны Кесаревой, когда состоялось наше знакомство. Хозяйка Рита, предваряя нашу встречу, сказала: «Сейчас придет Оксана Черкасова. Ух, какая! Ух! До чего талантливая!» Пришла строгая Оксана, и начался разговор о ее фильме «Бескрылый гусенок», где композитор Кесарева ис-

Кадр из фильма «Ваш Пушкин»

Кадр из фильма «Бескрылый гусенок»

полняла музыку (пела) народа чукчи, насквозь шаманскую, наговорную и ни на что не похожую. И в этой музыке лучились какие-то древние связи, космос и природа.

Анимационное кино — тоже космос и природа, да еще особая выразительность и чувственность. Те, кто прикасаются к космосу такого кино, сочиняют новые миры. И потому с автором-режиссером, художником анимации разговор и о музыке, и о спецэффектах, и о ритме, который строит пространство произведения, и о качестве литературного материала, и о технологиях процесса, и о команде творцов.

Оксана Черкасова давно преподает в Архитектурной академии и является одним из создателей кафедры анимации. Она любит своих учеников, она их ведет в профессию, угадывая в завитушках рисунка такие узоры, которые ученики сами еще не могут разгадать, но лишь на ощупь пытаются. Там гнездятся тайны будущих озарений, будущих талантов такого анимационного кино, которое всегда было гордостью уральской школы, да и сейчас этот градус не пропал, а греет и светит.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ***ФИЛОСОФСКАЯ***

О чем волнуется Мастер, набравший курс начинающих молодых, мальчиков и девочек, отвечающий за их судьбы, а параллельно сочиняющий свой новый фильм как полноценную партитуру?

Мастер, решающий всегда новые задачи. Там, где нельзя ничего имитировать, негде спрятаться, зритель отгадает любую фальшивую ноту. И его сердце не будет зорким, а просто отсчитает минуты, упавшие куда-то в центр земли.

Мастер понимает важность литературной основы будущего фильма, необходимость музыки для него, которая расписана по мгновениям; живописную образность, остроумие, но — самое-самое! — Мастер сочиняет нечто, именуемое АНИМА, то есть душа. Душа же, «жилица двух миров», как писал Тютчев, создает мир внутренний и внешний, божественный и земной, невидимый и видимый. Мастер находится в центре той сущностной силы, где оживают райский сад чувственности и культурное поле, на котором произрастает все, что оживляет землю, и природа, и судьба, и новая реальность.

От глубины и чистоты звучания даже крошечного анимационного фильма зависит тот драгоценный миг, когда воспитывается чувство, а сердце становится вещим и слышащим.

Вот примерно об этом и шел разговор с Оксаной Черкасовой. О том, как миру необходимо в непростое время умное и любящее сердце.

ПОСЛЕСЛОВИЕ. ***ЮБИЛЕЙНОЕ***

Юбилейные пожелания для необычного человека должны быть необычными. И их будет три.

Первое. У души нет возраста, она всегда молодая. Анимация — душа — Психея — ласточка. Оксана Черкасова!

Второе. «Бегущая по волнам» — образ из книги А. Грина, знаком с детства. Девушка Фрэзи Грант, освещающая путь на водах, спасительница погибающих, указывающая верный путь. Оксана Черкасова.

Третье. Творчества, только творчества! И чудотворства! Добра и здоровья самым родным — семье, ближним — друзьям и соратникам, и учителям, и помощникам-ученикам. Благополучия как духовной основы! Любви, которая движет солнце и саму жизнь! Долгой дороги, которая выбрала ее, поставив на кремнистый путь, где звезда с звездою говорит…

Кадр из фильма «Дело прошлое»

Кадр из фильма «Записки гурмана»

Татьяна КОНОНОВА. Фото предоставлены Нижнетагильской филармонией

Уникум «клуба джентльменов»

Трубач Нижнетагильской филармонии Павел Мереленко и в 80 лет покоряет слушателей на концертах.

Евгений Сеславин, дирижер эстрадно-симфонического оркестра «Тагил Бэнд», вспомнил молодые годы, когда, будучи студентами Нижнетагильского музыкального училища, они с Мереленко играли в оркестре только что открытого в городе цирка. «Тагильчане ломились на каждое представление, а их давали по два-три в день. Я был счастлив работать в таком коллективе. Такие «зубры»-музыканты были! Программы мы исполняли шикарные, и классику, и джаз!»

— Можно сказать, друг юности остался другом и ныне, когда вы дирижируете оркестром, а Павел Федорович в нем один из исполнителей?

— «Один из...»? Да он уникум! Это единичный случай, когда музыкант-профессионал в таком возрасте держится в прекрасной физической форме, выступает на сцене и солирует! И работать с ним легко: он человек контактный, авторитетом не давит, в спорах может погорячиться, но позже скажет «я был неправ». По признанию слушателей, его игра на трубе завораживает, а такое бывает, лишь когда исполнитель сам получает удовольствие от музыки.

Музыкантом-трубачом Павел МЕРЕЛЕНКО был и все три года службы в армии

НА РЕПЕТИЦИЮ — ВПРИПРЫЖКУ

— Я не представляю свою жизнь без трубы, — признается Павел Федорович. Но его первое знакомство с инструментом было... вынужденным. Клубный детский оркестр маленького уральского городка ничего другого не мог предложить. Желание же заниматься музыкой и, кстати, уже игрой на трубе оказалось так велико, что самым тяжелым наказанием для парня за какую-то провинность были слова отца: «На репетицию не пойдешь». О годах учебы в Нижнетагильском музыкальном училище Павел Федорович говорит, что на занятия бежал вприпрыжку. На третьем курсе способного студента попросили временно заменить ушедшего из детской музыкальной школы педагога по игре на духовых инструментах. В классе учились не одни трубачи, и пришлось начинающему учителю овладеть методикой преподавания игры на кларнете и саксофоне. Все пригодилось, когда Павла Мереленко, уже окончившего Уральскую государственную консерваторию, Нижнетагильское музучилище пригласило преподавателем.

Элегантный и артистичный — таков Павел Федорович и на девятом десятке лет

Афиша юбилейного концерта

Ярким событием консерваторских лет стало знакомство с Тимофеем Александровичем Докшицером. Народный артист РСФСР, которого называли Великим трубачом Большого театра, педагог и дирижер, давал мастер-класс молодым коллегам по искусству. «Я тогда будто живого бога увидел! — признается Мереленко, — но хватило смелости попросить автограф на пластинке с записью сольного выступления Маэстро. У меня и другие записи есть, сказал я. Тимофей Александрович заинтересовался коллекцией, мы разговорились, и он попросил дать мой адрес, пообе-

щав прислать из Москвы пластинку с новой записью. Прислал. Удивительный человек! Я храню этот диск как самую дорогую реликвию!»

Пройдут годы, и Мереленко сам станет ведущим мастер-классов, членом жюри всероссийских и областных конкурсов исполнителей на духовых инструментах. На преподавательской работе Павел Федорович подготовил свыше ста музыкантов. Их наставник — талантливый музыкант, трубач-виртуоз, владеющий, по словам коллег, неповторимым по красоте звуком. Выступает как солист, ведущий музыкант в составах камерного, духового, симфонического оркестров.

Артистом муниципального духового оркестра Нижнетагильской филармонии Павел Мереленко стал 11 лет назад, обладая огромным исполнительским опытом. В оркестре цирка он отработал четверть века, вырос до дирижера, и, можно сказать, пережил закат «живой музыки», сопровождавшей выступления артистов. Нынче оркестры сохранились лишь в столичных цирках. Поработав несколько лет концертмейстером оркестра популярной джазовой музыки Центра культуры и искусства НТМК (Дворца культуры металлургов), после распада этого коллектива, Мереленко играл в составе муниципального духового оркестра — на городских праздниках и в парке культуры и отдыха.

Оркестр «Тагил-Бэнд»

Духовой оркестр и стал прародителем нынешнего эстрадно-симфонического оркестра «Тагил-Бэнд». Почти стопроцентно мужской по составу коллектив в филармонии в шутку называют «клубом джентльменов», где трубач Павел Мереленко — безусловный лидер и наставник молодых. Награды, заслуженные коллективом на международных фестивалях духовых оркестров, говорят о высоком профессионализме тагильских музыкантов. Но на мой вопрос о самой дорогой для Павла Федоровича награде, он ответил, не задумываясь: «Это успехи моих учеников!»

«И МНЕ ЕСТЬ, У КОГО УЧИТЬСЯ!»

Так с гордостью сказал Павел Федорович о сыне. Труба, на которой играл отец, привлекла восьмилетнего Никиту, а учеба в музыкальном училище выявила незаурядные способности юного трубача. На всероссийском конкурсе молодых музыкантов, собравшем 24 исполнителя на трубе, Никита занял первое место. Что дальше? 1990-е годы благоволили будущим звездам шоу-бизнеса при наличии у них стартового капитала, а какой мог быть капитал в семье бюджетников — работников обедневшей культуры? Город Нижний Тагил тогда стал спонсором обучения своего студента в Швеции, на факультете искусств Гетеборгского университета. По рекомендации профессуры, Никита продолжил обучение мастерству в Германии, после чего стал одним из лучших трубачей Берлинского филармонического оркестра. Сегодня Никита Павлович Истомин — солист симфонического оркестра Мариинского театра Санкт-Петербурга, признанный мастер. «Никита обогнал меня!», — радуясь от души, говорит Павел Федорович. 80-летний патриарх тагильских музыкантов, не представляющий жизнь без трубы, он и завтра, как всегда, с огромным желанием пойдет на репетицию оркестра «Тагил-Бэнд».

Первый трубач оркестра Мариинского театра Никита ИСТОМИН на открытии юбилейного XXV сезона Нижнетагильской филармонии

«Мистер блюз» — одна из успешных программ оркестра «Тагил-Бэнд» (П. МЕРЕЛЕНКО первый справа). 2020 год

Лариса БАРЫКИНА

Память — светла...

Ушел Михаил Коган (1946-2021). Хореограф, педагог, создатель уникального театра. Михаил Аронович Коган входит в число выдающихся деятелей культуры, которыми по праву гордятся Екатеринбург и Свердловская область. Детский театр балета «Щелкунчик» — это сейчас знакомое всем словосочетание. А в далеком 1988-м, когда Коган создавал свою студию при оперном театре, вряд ли кто мог предположить, что получится в итоге.

Михаил КОГАН

Что появится один из любимейших театров Екатеринбурга, что его репертуар наполнится чудесными балетными сказками, что множество детей будут благодарить Михаила Ароновича за годы, проведенные у балетного станка, а главное — на сцене! Он поставил 22 спектакля, более 100 номеров и миниатюр. Его энергия была неукротимой, творческая интуиция — смелой, а любовь к классическому танцу — бескомпромиссной. Коган первым предложил модель «школа-театр», которую позже начали активно использовать по всей России, когда спектакли являются основой учебного процесса. Он воспитал более тысячи учеников, многие из них связали свою жизнь с танцем. Среди его воспитанников артисты балета многих российских театров, есть и настоящие «звезды»: Роберт Габдуллин — премьер Венской оперы, Александр Меркушев, Сергей Кращенко — солисты Екатеринбургского театра оперы и балета. Конечно, он, его дело, его театр — уже вошли в историю.

Но не могу не сказать и о своем. В годы, когда я только начинала писать о балете, Коган, работая еще и администратором театра, всегда находил мне местечко в переполненном тогда зрительном зале нашего оперного. Буду всегда благодарна Михаилу Ароновичу и за годы сотрудничества. Не забыть совместной работы во время появления новых спектаклей, не забыть моих учеников по истории балета в школе «Щелкунчика», в памяти все премьеры, волнения и радости, множество текстов и буклетов именно для «Щелкунчика». Не забуду и того, что когда в 2005-м я в один момент собралась и ушла с работы, он был одним из первых, а скорее всего первым, кто предложил мне помощь и поддержку. И это — дорогого стоит. Не забуду его лукавую улыбку и светящиеся глаза. Мы и жили по соседству, три с лишним десятка лет рядом… Михаил Аронович, дорогой, — теперь и надолго — светлая память…

(Ниже — мой текст о Когане в буклете 2008 года, когда еще только мечтали о новом театре).

МАСТЕР БАЛЕТНЫХ СКАЗОК

Как становятся балетмейстерами, мечтают ли об этом с детства? Трудно сказать, но вот стать артистом и танцевать на сцене — к этому Михаил Коган стремился всегда. Он оканчивал хореографическое училище во Фрунзе и на последних курсах начал работать в Киргизском театре оперы и балета. А спустя несколько лет — уже танцевал на академической сцене Свердловска. Это был конец 1960-х, балет в стране не просто любили, а обожали, многие мамы мечтали видеть своих детей танцующими. И молодой артист как-то постепенно стал работать с детворой, был балетмейстером-постановщиком во Дворце пионеров и школьников, возглавлял известный в городе танцевальный коллектив «Малышок». Он сочинял хореографические миниатюры, которые с успехом показывались на творческих конкурсах, ставил массовые сцены на юбилейных торжествах и городских праздниках. С наслаждением учил детей искусству танца, как говорят в балете — «ставил спины» (и характеры!), раскрывал тайны артистических премудростей, помогал проявить индивидуальность и обрести уверенность на сцене. Сколько же его воспитанников могут с благодарностью вспомнить те уроки!

И все годы Михаил Коган вынашивал идею, в ту пору казавшуюся абсолютно фантасти-

ческой. Создать свой Театр, где детям их сверстники будут рассказывать сказки языком классического танца. Наверное, эта мечта так и осталась бы неосуществленной, если бы не время перемен, наступившее в нашей стране в конце 1980-х. Как теперь выясняется — прекрасная эпоха надежд, перспектив и нового ощущения жизни. Мысль организовать студию детского эстетического воспитания в 1988 году была претворена в действительность (в соответствии с реалиями времени студия именовалась «кооперативом»!), и в конце того же года был показан первый спектакль. Отсчет истории театра «Щелкунчик» начался.

Обычных детских танцевальных ансамблей по стране — было и есть огромное множество, но именно «Щелкунчику» удалось то, что другим и не снилось. Стать театром. В чем секрет? Наверное, Михаилу Когану повезло. На обстоятельства, на друзей, на соратников. Но сам создатель театра «Щелкунчик» умеет не только мечтать, но и четко, последовательно и прагматично претворять идеи в реальность. Уже много лет Михаил Коган счастливо един в нескольких лицах. Талантливый педагог, передающий, как и принято в балете, из рук в руки (и из ног в ноги) азы нелегкой профессии. При этом умение находить общий язык с детьми — его особый дар. Незаурядные организаторские способности и опыт (несколько лет работы главным администратором оперного театра) пригодились ему сполна. Замечательный менеджер, он сумел объединить вокруг себя единомышленников и профессионалов, создал модель театра, жизнеспособную в самые трудные времена. А главное, он — неутомимый сочинитель балетных сказок, умеющий вести разговор с детской аудиторией на языке хореографии.

Михаил КОГАН на репетиции

Кажется, что мечта всей жизни осуществилась. Михаил Коган, теперь уже обремененный наградами и званиями, как и прежде, руководит учебным и творческим процессом, общается с детьми и их родителями, в поисках поддержки ходит по кабинетам чиновников и бизнесменов. И по-прежнему мечтает. О новой музыке, новых постановках, о дальних странах, куда поедут его воспитанники. Еще одна его заветная мечта, похоже, обретает реальные очертания. Его театр, наконец, будет иметь крышу над головой. И это неудивительно, ведь Коган — сказочных дел мастер, а в сказках, как известно, всегда торжествует справедливость.

На своем юбилее в театре «Щелкунчик»

Алла ВИКТОРОВА. *Фото предоставлены Екатеринбургским ТЮЗом*

Одна, но пламенная страсть

Игорь Михайлович Белозеров, первый народный артист РСФСР в Свердловском (Екатеринбургском) театре юного зрителя, 40 лет жизни отдал сцене. Нынче ему исполнилось бы 95, но его уже нет четверть века… Тем не менее, имя актера и его творчество не забыты ни в ТЮЗе, ни в среде театралов.

В детстве Игорь не мог даже предположить, что свой жизненный путь свяжет с театром. Во время Великой Отечественной войны, когда мальчишке не было и 15 лет, он пошел на завод. Встав за станок, был сначала учеником, потом работал как взрослый. А вот после войны решил стать артистом. Окончив театральный институт, успешно служил в Ирбитском театре драмы, но тянуло в родной Свердловск, где Белозеров и нашел подлинно свой театр, ТЮЗ, который стал родным.

Репертуарный лист актера богат и разнообразен — 250 ролей! Вспомним хотя бы несколько из них: Нил («Мещане»), Атос и де Тревиль («Три мушкетера»), Глоба («Русские люди»), Почтальон («Человек рассеянный»), Свидригайлов («Преступление и наказание»), Падре («Овод»), Дикой («Гроза» Островского). Особенно много довелось играть в пьесах А. Островского: «Бедность — не порок», «Снегурочка», «Правда — хорошо, а счастье — лучше»…

Игорь БЕЛОЗЕРОВ

Атос — Игорь БЕЛОЗЕРОВ («Три мушкетера»). 1956 год

Особой «страницей» в творчестве в те советские времена считалась роль Ленина, и у Белозерова она была в спектаклях «Именем революции», «Первый президент». Помню, Игорь Михайлович рассказывал: «Тяжело было играть эту роль не только из-за особой ответственности. Подготовка к выходу на сцену была долгой. Грим делали по пять-шесть часов…».

Каждому персонажу были отданы сердце и мастерство художника. Он не разделял роли на большие и маленькие, любая судьба — характер. Многие герои Белозерова прожили длинную театральную жизнь. Так было с Карабасом-Барабасом («Золотой ключик»), 670 раз выходил Игорь Михайлович в этом образе. Сменилось не одно поколение зрителей, и роль Буратино исполняли новые актрисы. Первой была Екатерина Корзникова, а затем Светлана Гайтан, Ольга Филатова, Марина Гапченко, Любовь Ворожцова…

Иногда случались встречи с разными ролями в одной и той же пьесе. Например, в «Трех мушкетерах». В первой постановке режиссер Владимир Мотыль занял Белозерова в роли Атоса, а позже Юрий Жигульский дал ему роль де Тревиля.

Капитан де Тревиль — Игорь БЕЛОЗЕРОВ, Людовик XIII — Игорь ЗАДЕРЕЙ («Три мушкетера»)

Хотя актер и «повзрослел», но по-прежнему легко, изящно, мастерски сражался на шпагах. Кстати, почти во всех спектаклях Белозеров ставил сценические драки и учил коллег мастерству фехтования. Несмотря на грузную фигуру, он легко танцевал.

Игорь Михайлович успел сняться в кино— и телефильмах. К примеру, в телефильме «Званый ужин с итальянцами», или на Свердловской киностудии в картине режиссера Ярополка Лапшина «Во власти золота».

А еще Белозеров очень любил снимать сам — делать фотографии. И делал их всюду: на природе, в театрах, на улицах города. Мог создать и фотопортрет. Профессионалы даже считали его коллегой, называя «Наш фотохудожник». Но Игорь Михайлович был еще и художником-живописцем, замечательно рисовал. Знакомые и близкие нередко заставали актера за мольбертом с кистью в руках и слышали его признание: «Если б не получился из меня актер, стал бы художником». И все же, размышляя о выбранном пути, Белозеров делал резюме: моя «одна, но пламенная страсть», одна настоящая любовь на всю жизнь — сцена.

Глоба — Игорь БЕЛОЗЕРОВ, Валя — Галина УМПЕЛЕВА («Русские люди»)

Игорь БЕЛОЗЕРОВ в роли Ленина («Именем революции»)

...Как разнообразны были роли Игоря Михайловича, так и разнообразны его занятия в жизни. Любил что-то построить, отремонтировать в квартире или в саду. И зимой часто приезжал на дачу: расчистить дорогу, сбросить снег с крыши, подсыпать его к деревьям... А дома, надев фартук, быстрее всех лепил пельмени...

Уже много лет нет в ТЮЗе артиста Белозерова, но от коллег и сегодня можно услышать: «Эта роль — для Игоря Михайловича», или «Никто так «вкусно», как он, не умеет рассказать анекдот»...

А я запомнила на всю жизнь его слова, сказанные в одном из интервью: «Мне хочется заставить зрителей задуматься над жизнью. Нельзя плыть по ее течению. Жизнь нужно «делать». Мне хочется в меру своих сил помочь людям стать сопричастными друг к другу. Ведь искусство прорывается к душе человека, делает ее тоньше, восприимчивее к чужой боли». Ради этой гуманной цели день за днем выходил на сцену народный артист РСФСР Игорь Белозеров, поэтому память людская и хранит имя Мастера.

Сорин («Чайка»)

Татьяна ГАЛЕНЦОВА. *Фото автора и предоставленные Свердловским фильмофондом*

Под светом звезд и экранов

Такая ночь бывает только раз в году — вся страна одновременно смотрит три ярких отечественных фильма. В «Ночь кино» оживает и история синематографа. 85 площадок Свердловской области присоединились нынче к всероссийской акции. В афишу этого года вошли фильмы для семейного просмотра — сказочная комедия Олега Погодина «Конек-Горбунок», боевик Алексея Нужного «Огонь» и приключенческая картина Александра Домогарова-младшего «Пальма».

В Доме кино — выставка раритетного оборудования

«Всероссийская акция «Ночь кино» имеет огромное, в первую очередь социальное значение, — уверен Николай Михайлов, генеральный директор Инновационного культурного центра. — Благодаря этой акции у жителей небольших населенных пунктов, не имеющих кинотеатров, есть возможность посмотреть качественные российские фильмы. Отрадно, что сейчас в стране развитие кинематографа — одно из приоритетных направлений. Тому подтверждение открытие кинозалов в рамках национального проекта «Культура». В Свердловской области их модернизировано и открыто 35, в 30 муниципальных образованиях. До конца 2021 года появятся современные кинозалы в Верхней Салде, Пышме и в Талице. К слову, наша область — лидер по количеству открываемых кинозалов».

Все площадки «Ночи кино» подготовили дополнительные мероприятия для зрителей — выставки, мастер-классы, шоу-программы, живую музыку, паблик-токи, фотозоны, квизы, розыгрыши призов, викторины. Все активности связаны с тематикой фильмов или с историей отечественного кинематографа. В кинозале «Россия» в Тавде, например, в эту «Ночь» открылся «Тавдинский фильмофонд». Демонстрировались документальные ленты руководителя народной киностудии Василия Альчикова о родном городе. В Екатеринбурге в Доме кино зрителей встретили песочное шоу и съемочная площадка, прошли благотворительный сбор средств для защиты животных и выступление… собак. Работала фотоэкспозиция Уральской базы авиационной охраны лесов. И только в эту ночь в Доме кино развернулась выставка раритетного проекционного кинооборудования. Можно было прямо в фойе посмотреть на

Арамиль — праздник в эту «Ночь»

16-миллиметровой кинопленке мультфильм «Ну, погоди!». В премьер-зале перед первым сеансом прошел мастер-класс «Сам себе режиссер». Программа Инновационного культурного центра запомнится мастер-классами, детскими играми и розыгрышем призов, где главным стал телевизор. В Камышлове в кинозале «Сорокалетка» была организована выставка оборудования и спецодежды, которые используются при тушении пожаров. Сеанс фильма «Пальма», о собачьей верности и дружбе овчарки Пальмы и мальчика, кинотеатр «Феникс» в Кушве открыл мастер-классом кинолога по дрессуре четвероногих. И практически каждая площадка акции перед показом «Конька-Горбунка» напомнила своим зрителям о творчестве Петра Ершова, о красоте и самобытности русских народных сказок.

По данным Свердловского областного фильмофонда, организатора проведения «Ночи кино» в регионе, наиболее посещаемыми стали Центр досуга «Родина» в Серове, киноконцертный театр «Прогресс» в Асбесте, площадки Инновационного культурного центра в Екатеринбурге и Первоуральске, Центр культуры и кино «Родина» в Буланаше.

Среди площадок — кинозалы, открытые в рамках нацпроекта «Культура»

Ночь, когда людей объединяет любовь к кино, прошла. И вот ее итоги: в рамках всероссийской акции в нашем регионе кинопоказы посетили около 17 тысяч зрителей. К слову, Свердловская область в числе лидеров по количеству зрителей. Наш регион принимает участие в «Ночи кино» с самого старта проекта — уже в шестой раз. За все время проведения акции в ней поучаствовало около 133 тысяч свердловчан. Что ж, пилотный проект в 2016 году под названием «Ночь кино» стал настолько удачным, что превратился в традицию. Поэтому начинаем ждать встречи под звездами у экранов ровно через год!

Первоуральск. Инновационный культурный центр

«Ночь кино» в поселке Октябрьский

Татьяна КОНОНОВА. *Фото предоставлены музеем Уралвагонзавода*

«Не унесет река времен»

Звание Почетного гражданина Нижнего Тагила присвоено директору заводского музея

Алла Владимировна Пислегина — директор выставочного комплекса Уралвагонзавода с почти сорокалетним стажем музейщика. Автор и соавтор 25 книг и более 90 научных и информационных статей. За многолетнюю просветительскую, научно-исследовательскую работу и в связи со столетием танковой промышленности получила Благодарность от президента Российской Федерации. Лауреат премии имени О. Е. Клера министерства культуры Свердловской области, награждена знаком «За заслуги перед городом Нижний Тагил». Теперь удостоена высшей награды города — стала его Почетным гражданином.

НА «СТ. НИЖНИЙ ТАГИЛЪ»

— «Станция (ст.) Нижний Тагилъ» — с «ятем», как на фасаде старинного железнодорожного вокзала — так, в стилистике позапрошлого века была оформлена часть стенда Уралвагонзавода», — рассказала Алла Пислегина, вернувшись из подмосковной Щербинки, где проходила международная выставка «PRO//Движение.Экспо» — впервые с участием уральского вагоностроительного. Музейная экспозиция размещалась в новом крытом вагоне — инновационной разработке нашего предприятия. Нижний Тагил — родина первого отечественного паровоза — показал уникальные экспонаты, например, альбомы чертежей товарных вагонов конца XIX-начала XX веков. Наша выставка заинтересовала и специалистов, и обычных посетителей.

Начиналась трудовая биография выпускницы тагильской школы в инструментальном цехе Уралвагонзавода, где Алла работала кладовщиком чертежей, будучи студенткой-заочницей исторического факультета УрГУ(УрФУ). «Рулоны чертежей, пыль — рутина, одним словом», — представила я вслух, на что Алла

Алла ПИСЛЕГИНА

Владимировна отреагировала эмоционально:

— Рутина!? Инструментальный цех это рабочая элита завода! Там такие уникальные специалисты, что блоху подковать могут! Я познакомилась с интереснейшими людьми, а они научили меня разбираться в технической документации, читать чертежи. Без таких навыков не обойтись, если мечтаешь трудиться в музее завода, хочешь собирать материалы о его техническом развитии. С тобой инженеру или конструктору просто разговаривать будет не о чем…

В 1983 году дипломированный специалист Пислегина перешла на работу в музей, стала заведовать фондами, комплектованием и описанием экспонатов. Во второй половине 1980-х гласность открыла архивы, то, что было скрыто до сих пор. Что уж говорить о режимном предпри-

Алла ПИСЛЕГИНА на международном железнодорожном салоне в Щербинке

В заводском музее бронетанковой техники. В зале истории УВЗ

ятии УВЗ, где информация о производстве бронетехники всегда была строжайшим секретом. Только о танках, выпущенных в годы Великой Отечественной войны, могли писать журналисты. Выставку бронетехники на территории УВЗ имели право посещать лишь специалисты, и числилась она в структуре завода как… склад готовой продукции. Музей трудовой славы УВЗ, располагавшийся в крыле здания заводского Дворца культуры, тоже становился похожим на склад — все прибывающих экспонатов.

КАК МУЗЕЙ ПРОДАВАЛ… ЭКСКАВАТОР

В начале 1990-х музей переехал в здание центральной проходной, получив втрое больше экспозиционных площадей. Встроенный второй этаж, благодаря стальным конструкциям, напоминал интерьер цехов, новая экспозиция требовала финансовых вложений. А завод, как говорили тогда, лежал на боку: ни вагоны, ни танки не имели сбыта в стране с разрушенной экономикой. «Денег на переоборудование музея нет, — ответил на просьбу Пислегиной генеральный директор УВЗ. — Но есть экскаватор, продайте!». Она была обескуражена: как музейщик сможет продать строительную технику? Завод помог. На вырученные средства были куплены 200 витрин.

Вспоминая те годы, когда многие музеи закрывались, а ценные экспонаты просто исчезали, Алла Владимировна особо отмечает: «А наш музей продолжал развиваться». Именно тогда популярными стали семейные вечера в музее. Первостроители, труженики тыла, представители рабочих династий приходили, чтобы услышать рассказ об истории своего орденоносного завода, поделиться воспоминаниями. Да просто ради самой встречи с товарищами по работе, чтобы ощутить единство с ними. На одной из таких встреч прозвучали слова ветерана, достойные остаться в истории: «А что бы делали в 1941-м, если б мы не построили и не пустили этот завод?»

В 1999 году, когда на полигоне «Старатель» проходила первая выставка вооружений и военной техники, один из ее участников, известный шведский исследователь советского оборонно-промышленного комплекса Леннарт Самуэльсон побывал и в музее УВЗ. Заморский гость не сдержал эмоций после рассказа Пислегиной об истории УВЗ: «По всем экономичес-

В музее бронетанковой техники на экспонаты можно не только смотреть

На открытии выставки «Неизвестный Танкпром» в Центральном музее современной истории России. 2014 год

ким законам завода не должно быть! Как вы выжили?!»

О том, как поднимался гигант отечественного машиностроения с колен, написано много, наш рассказ о его главном хранителе индустриальной культуры. Нынешнего выставочного комплекса Уралвагонзавода точно не было бы без упорства и безграничной преданности делу директора Аллы Пислегиной. Вот только несколько знаменательных событий. 1997 год. Бывший «склад готовой продукции» стал музеем бронетанковой техники, открытым для экскурсий. 1998-й. Полностью оборудован музей истории УВЗ, экспонаты которого открывают страницы не только героического прошлого, но и трагического, пришедшегося на годы сталинских репрессий. 2000 год. Проведена первая выставка вагонной продукции под открытым небом. Можно сказать, благодаря музейщикам завод как бы заново открыл себя тагильчанам, России, миру.

«Река времен в своем стремленьи уносит все дела людей», — когда-то сокрушался поэт. Человеческие судьбы — вот что всегда было главным для хранителя исторического наследия. Алла Владимировна может рассказать о талантливом инженере, конструкторе, формовщице или токаре без пафоса, но так, словно это родные ей люди. «Мы многое знаем о строительстве завода и почти ничего об освоении в 1930-х годах массового производства вагонов, — признается главный заводской историк Пислегина. Ее любовь к работе с документами, неутомимые поиски материалов и артефактов — как заслон забвению достойных дел поколений заводских тружеников.

ВАГОНЫ, ТАНКИ И КАРТИНЫ

Выставочный комплекс, включенный в туристический маршрут «Самоцветное кольцо Урала», ежегодно принимает более 30 тысяч посетителей. Неизменным успехом пользуется и коллекция живописи, насчитывающая более 100 полотен. «Так ведь есть в Нижнем Тагиле музей изобразительных искусств, зачем заводскому своя коллекция?» — удивится иной читатель.

— Это картины художников, эвакуированных в самом начале Великой Отечественной войны в Нижний Тагил. Они работали в художественных мастерских отдела капитального строительства завода, писали портреты передовиков производства, плакаты, своим творчеством вдохновляя создателей оружия Победы, — рассказывает Алла Владимировна, перечисляя имена живописцев, среди которых известное нам со школьных лет имя Ивана Воскобойникова — автора картины «Седой Урал кует победу». В кузнечном цехе, где работал эвакуированный из Харькова художник, как дорогая реликвия хранится первый вариант его знаменитого произведения. Такой вот уникальный цеховой музей одной картины.

— 85-летию Уралвагонзавода посвящен конкурс на лучшую экспозицию, все цеха и отделы с увлечением восстанавливают свою историю. Сейчас помогаю собирать материалы медикам заводской поликлиники, — ответила Алла Владимировна на мой вопрос о… ее увлечениях после работы. Коллектив выставочного комплекса готовит к юбилею фотогалерею «Знаменитые гости Уралвагонзавода». Нашел время для посещения музея и Сергей Шойгу. Пислегина представила Сергею Кужугетовичу проект будущего музея Танкпрома и услышала от министра обороны РФ слова поддержки проекта. В здании постройки 1938 года возле центральной проходной разместятся экспозиции, рассказывающие об истории завода, о создателях лучшего в мире танка времен Второй мировой войны, о тех, кто сегодня своим трудом крепит оборонную мощь России. А где еще быть такому музею? У Нижнего Тагила, Города трудовой доблести, есть и другое, неофициальное название — Танкоград.

Екатерина АНИСИМОВА. *Фото* ***Олега НЕУСТРОЕВА***
предоставлены администрацией городского округа и управлением культуры, физической культуры и спорта Ирбита

Старейший... молодеет

В мае 2021 года на бульваре Победы в Ирбите были установлены часы с обратным отсчетом — 100 дней до Дня рождения города. В тот день дали старт череде официальных мероприятий, посвященных 390-летию Ирбита. А четвертого сентября ирбитчане отметили юбилей любимого, одного из старейших на Урале города.

ОТ СЛОБОДЫ ДО ГОРОДА, ОТ ЛУЧИНЫ — ДО ФЕЙЕРВЕРКА

Основание первого поселения на месте современного Ирбита относится к 1631 году, когда близ устья Ирбеи было положено начало Ирбеевской слободе. С тех пор прошло почти четыре века. За эти годы Ирбит пережил множество ярких событий: прославился на весь мир ярмаркой, мотоциклами, музеями. Сегодня город на новом этапе своей истории: при активной поддержке руководства Свердловской области ведутся работы по возрождению, сохранению культурного наследия, формированию современной городской среды. Уже реконструированы площадь Ленина, Сиреневый сквер, бульвар Победы, в планах — благоустройство набережной, строительство новых торговых и гостиничных комплексов.

В праздничный день в Ирбит приехал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона провел ряд деловых встреч, оценил качество ремонтных работ в ДК, Ирбитском драматическом театре, на главной площади.

Настоящий подарок городу приготовили сотрудники компании «Сима-Ленд» и Ирбитского молочного завода. Четвертого сентября в парке имени 40-летия комсомола около 300 активистов провели уборку, установили скамейки, лежаки, столы, деревянные фигуры, воркаут-площадки, столы для игры в шахматы, подготовили территорию к высадке деревьев. В мероприятии приняли участие глава региона Евгений Куйвашев, председатель комитета Госдумы Павел Крашенинников, глава Ирбита Николай Юдин — они высадили кедровую аллею.

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ принял участие в возложении цветов к памятнику фронтовикам-мотозаводцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Праздничная программа началась на площади у Дворца культуры имени Костевича. Первая ее часть была посвящена юбилею Ирбитского мотоциклетного завода, который в этом году празднует 80-летие. Евгений Куйвашев вместе с членами совета ветеранов завода возложил цветы к памятнику мотозаводцам-фронтовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Осмотр объектов культурного наследия

У главной сцены стояли «виновники торжества» — мотоциклы. Исполнительный директор ООО «Ирбитский мотоциклетный завод» Владимир Курмачев поблагодарил ветеранов за то, что своим самоотверженным трудом они заложили крепкий и надежный фундамент предприятия и обеспечили будущее легендарному мотоциклу «Урал». Сегодня «Урал» продается в 40 странах мира.

Концерт в День молодежи

Победители конкурса «Народная премия-2021» «Ирбит выбирает!»

Ирбитские исполнители Алексей Савин, Александр Фоминцев и Александр Родионов спели песни про родной город. На мероприятии подвели итоги конкурса «Народная премия-2021 «Ирбит выбирает!» и вручили дипломы победителям.

Вторая часть праздника была организована на стадионе «Юность». Там глава города Николай Юдин поздравил земляков, отметил, что ирбитчане всегда крепили славу города с его богатым историческим наследием, что сегодня, благодаря труду и заботе жителей, Ирбит становится все более современным, но при этом сохраняет свою неповторимую самобытность и красоту. Несмотря на превратности погоды — поднялся сильный ветер, и моросящий дождь сменился ливнем — состоялся и концерт.

День города, праздник, который с нетерпением ждали, был настоящим подарком к 390-летнему юбилею Ирбита. Ярким финальным аккордом стал фейерверк, который раскрасил небо и погрузил всех в атмосферу торжества и волшебства.

ПЛАНЫ, ПРАЗДНИК И ПОДАРКИ

О том, какая праздничная концепция была разработана, что удалось реализовать, каковы планы на будущий год, рассказала начальник управления культуры, физической культуры и спорта ГО «город Ирбит» Наталья КОРОБЕЙНИКОВА:

— К такому значительному событию мы начали подготовку еще в 2019 году. Все специалисты администрации, культуры, образования, руководители предприятий, учреждений, предприниматели, общественные организации, словом, все жители одного из самых старинных городов Среднего Урала приняли участие. Благодаря совместным усилиям, нам удалось создать и реализовать план, который включил в себя 121 пункт. Это мероприятия в сферах культуры и спорта, молодежной политики, туризма, строительства, экономики, благоустройства. Конечно, пандемия внесла свои коррективы, особенно это отразилось на культурной программе: все мероприятия проводили на открытых площадках.

— В летние месяцы каждый выходной был расписан буквально по часам, горожанам скучать не приходилось...

— Действительно, график праздничных летних программ был очень насыщенный. И первым «глобальным» событием стал в июне XI межрегиональный театральный фестиваль «Ирбитские подмостки», который нам удалось успешно провести. Из-за плотной программы, в последние выходные июня могли совпасть День молодежи и чемпионат России по мотокроссу на мотоциклах с коляской. Регламентированные спортивные соревнования перенести невоз-

Действительно — Дворец

можно, поэтому День молодежи провели раньше. Испытанием на прочность для молодых ирбитчан стала погода. Штормовой ветер и дождь внесли существенные изменения в программу. Специалистами Центра молодежи до мелочей было продумано оформление территории Сосновой рощи. Однако реализовать замыслы не получилось: ветер разбил экраны, сорвал красочное оформление сцены, в итоге остался только железный каркас… Часть мероприятий вообще пришлось отменить. К счастью, вопреки каверзам стихии, настроение участников праздника было замечательным, и даже ветер к вечеру затих. Ведущие радио СКИТ смогли взбодрить всех гостей, предложив конкурсную программу «Давай на спор». А кульминацией праздника стало выступление одного из лучших российских диджеев Филиппа Беликова (DJ FEEL). Уверена, что на штормовом Дне молодежи жарко было всем!

Мемориальная доска Геннадию Мосину и Мише Брусиловскому

— 2021 год стал значимым не только для самого города, но и для некоторых учреждений, в частности Дворец культуры имени Костевича отмечает 55-летие… Какой подарок приготовлен для его творческой команды?

— Уже в сентябре, после ремонта, Дворец вновь открыл свои двери. Капитальный ремонт проведен впервые за 55 лет. Это стало возможным благодаря поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. За три года на обновление здания и материально-технической базы ДК из областного бюджета выделено более 150 миллионов рублей. На первом этапе в 2019 году произведено оформление фасада здания. Мы намеренно сохранили мозаичное полотно, авторами которого являются знаменитые уральские художники Миша Брусиловский и Геннадий Мосин. Конечно, в будущем вновь будут проводиться работы по ремонту Дворца. Поэтому, в целях сохранения уникальной мозаики, на здании установили мемориальную доску в честь этого события, чтобы горожане помнили и бережно хранили великолепное произведение монументального искусства. Внутри здания обновлены вестибюли первого и второго этажей, кулуары, туалеты, лестничные марши, системы пожарной сигнализации, вентиляции. В актовом зале реконструирована сцена, установлены пять видеоэкранов, произведен монтаж светового и звукового оборудования. Считаю, что кардинальные изменения позволят сделать площадку ирбитского Дворца культуры имени Владислава Казимировича Костевича одной из самых современных в Свердловской области.

— В марте 2020 года для увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны в России было учреждено звание «Город трудовой доблести». Несомненно, Ирбит является претендентом на присвоение звания.

— Отмечу, что за вклад в Победу в Великой Отечественной войне Ирбит получил признание ровно сорок лет назад. Указом Президиума Верховного Совета СССР город был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Когда мы готовили заявку на присвоение звания, нисколько не сомневались, что наш город достоин такого признания. Специалисты историко-этнографического музея вместе с сотрудниками ирбитского государственного архива подроб-

XIII межрегиональный фестиваль народных ремесел «Город мастеров»

но изучили историю военного периода, открыли новые факты о трудовом и боевом подвиге наших земляков. В 1941-1942 годах из Ирбита и Ирбитского района на войну ушли 26898 жителей, 12239 с нее не вернулись. За годы войны в Ирбит было эвакуировано оборудование почти 20 предприятий из западных и центральных регионов страны. В частности, Московский мотоциклетный завод прибыл в ноябре 1941 года. И уже в феврале 1942-го коллектив предприятия начал выдавать продукцию для фронта — тяжелые мотоциклы с коляской. До сих пор Ирбитский мотоциклетный завод остается единственным на территории бывшего СССР, который производит тяжелые мотоциклы. В нынешнем году завод отмечает 80-летие. 27 июля 2021 года депутаты Законодательного собрания Свердловской области поддержали нашу заявку на присвоение Ирбиту почетного звания «Город трудовой доблести». Сегодня уже весь пакет необходимых документов направлен президенту России Владимиру Путину.

XIII межрегиональный фестиваль народных ремесел «Город мастеров»

Съемки программы «Играй, гармонь любимая!»

— В связи с пандемией ежегодная августовская Ирбитская ярмарка была отменена. Однако состоялся XIII межрегиональный фестиваль народных ремесел «Город мастеров».

— Да, к огромному сожалению, ярмарку пришлось отменить. Но, с учетом всех требований к проведению массовых мероприятий, мы организовали фестиваль для мастеров народных художественных промыслов. В нем приняли участие 172 мастера, представив работы из дерева, камня, изделия ювелирные и народных художественных промыслов, лаковую роспись по дереву, подносы, фарфор. Конечно, изюминкой фестиваля стали съемки популярной программы «Играй, гармонь любимая!» — воплощение идеи главы города Николая Юдина. С самого утра съемочная группа Первого канала и ведущие телепередачи Анастасия и Захар Заволокины проводили прослушивание и отбор номеров, затем на разных площадках города снимали выступления музыкальных коллективов. Ждем в октябре выхода этой телепрограммы в эфир!

— В городе 62 объекта культурного наследия, одним из которых является старейший уральский театр — Ирбитский драматический имени А. Н. Островского. Когда начнется реконструкция здания театра?

— Эта проблема на особом контроле у главы города Николая Юдина. Масштабных ремонтных работ в здании театра не проводилось более 30 лет. Благодаря поддержке правительства, министерства культуры Свердловской области сегодня мы уже перешли к работам по реконструкции здания. Общая стоимость большой реставрации Ирбитского театра составляет 490 миллионов рублей. Проект предполагает поэтапное выполнение работ за три года. На 2021-й нам выделено 52 миллиона рублей для ремонта фасада. Ко второму этапу планируем приступить в следующем году. Работы уже будут проводиться внутри здания — сцена в большом зрительном зале будет переоборудована, появятся мобильная система освещения, устройство для оперативной связи с режиссером, угольную котельную переведут на газ и сделают многое другое.

— Вряд ли кто-то будет оспаривать тот факт, что за последние несколько лет облик нашего города значительно изменился в лучшую сторону. Появилось много детских и спортивных площадок, скульптурных композиций, удобных скамеек, клумб.

Волонтеры Центра молодежи

Что удалось реализовать в этом году?

— Главная задача сохранить внешний архитектурный облик города Ирбита стиля застройки XIX — начала XX веков. Уже разработан макет исторического центра. А четвертого сентября, в день рождения города, на здании почты установлена первая «дореволюционная» вывеска: «Ирбитскій почтамтъ». Ирбит единственный в стране город, которому удалось согласовать с федеральной компанией установку такой нестандартной креативной конструкции.

Открыта общественная территория «Сиреневый сквер». Ремонт произведен в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Обновлено покрытие дорожек тротуарной плиткой, высажены новые кустарники сирени, установлены скамейки, урны, освещены пешеходные зоны и оформлена ландшафтная подсветка, обустроена детская площадка. Установлен новый чугунный бюст писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка.

— В день рождения принято дарить подарки. Наталья Витальевна, какие сюрпризы подготовили гости и горожане для Ирбита?

— Почетный гражданин Ирбита Владимир Аникин к юбилею города написал книгу «Ирбит торговый». Это уже четвертая книга о нашем городе издательства «Банк культурной информации». Автор продолжает рассказывать об особенностях формирования уникального архитектурного облика родного города, о том, что сохранилось за его почти 400-летнюю историю, каким видится будущее.

В этом году Ирбитская детская художественная школа при поддержке министерства культуры области, совместно с Международным союзом педагогов-художников, после пятилетнего перерыва вновь организовала всероссийский конкурс «Вираж», главным героем которого является мотоцикл. На суд жюри было представлено более 700 работ из 34 территорий страны. Работы лауреатов конкурса будут представлены на выставочных площадках. К юбилею мотоциклетного завода специалисты библиотечной системы подготовили электронную книгу «Ирбитский мотоциклетный завод — в тылу, как на фронте».

Во всех музеях города организованы выставки, посвященные 390-летию Ирбита. А мы уже начинаем готовиться к 400-летнему юбилею!

Почтамт — сегодня как «вчера»

Андрей ДУНЯШИН

«Надеждин луг»

Так называется выставка, посвященная творчеству художника-ювелира Надежды Дмитриевны Кузнецовой, открывшаяся в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства. Кузнецову хорошо знают не только коллеги, но и вообще ценители красоты камня и металла. Она участвовала в более чем сотне выставок в разных городах России, Финляндии, Швейцарии, Польши, Германии. Но нынешний показ особый: он приурочен к юбилею художницы.

Открытие выставки. На первом плане Надежда КУЗНЕЦОВА

— Поражаюсь энергии Надежды Дмитриевны. И ее фантазии, — признался известный уральский мастер, один из ее учеников Алексей Попов. — Она тонко чувствует фактуру камня и умело обрамляет его металлом, создавая яркие художественные формы.

Кузнецова в 1970 году окончила Красносельское училище художественной обработки металла, что в Костромской области. Оно известно более чем столетней историей, традициями строгановских мастеров. Получила распределение в Свердловск, и оказалось, что в тот момент связала с Уралом всю дальнейшую жизнь. Сразу же поступила на факультет истории искусств Уральского госуниверситета. Одновременно стала преподавать в ПТУ № 42, где готовили специалистов для ювелирной отрасли.

Эти внешние обстоятельства биографии, конечно, не отражают художественных поисков начинающего мастера. И тут есть секрет, во многом объясняющий будущий успех Кузнецовой.

В училище она впитала классические для русской ювелирной школы традиции тонкой обработки металла. Веками вызревали и совершенствовались они в отечественной художественной культуре — скань, чеканка, эмаль. А на Урале Кузнецова столкнулась с культурой «владения» камнем — его обработкой, художественным осмыслением, раскрытием самоцветного образа. Взаимодействие разных художественных школ, как известно, порождает плодотворные идеи, которые трансформируются в уникальные изделия. Так получилось и с творческим мироощущением Надежды Кузнецовой — это синтез традиций русских школ художественной обработки металла с поисками уральских мастеров-камнерезов.

Единство двух направлений камнерезного и ювелирного искусства ярко отразилось в творчестве Кузнецовой, чьи произведения вобрали черты обоих подходов к созданию ювелирных художественных композиций. И это четко видно на выставке, где изящество металла сопряжено с изысканностью камня.

И названа выставка «Надеждин луг» не случайно. Здесь автор сплела из неживых материалов живую ткань травяного разноцветного луга, радующего многокрасочностью эстетического воплощения...

Например, брошь «Ромашка» (серебро, лабрадорит, перламутр, фианит) обращает нас к цветку, наполнившему поля средней полосы России. Дополняет эту тему гарнитур «Лен цветет» (бирюза, мельхиор), в котором голубизна цветков сочетается с белизной металла, символизирующего чистоту. Лен, как утверждают историки, был известен славянским племенам еще в дохристианский период. И поэтому для русского человека это растение, вроде бы, простенькое, приобретает особый смысл. Лен, хоть и родился на полях Ближнего Востока, стал одним из символов России. И Кузнецова уловила эту особенность, воссоздав в изделиях гарнитура сакральное значение льна для русской культуры. Рассказ о цветах Кузнецова дополняет брошью «Незабудки» (серебро, змеевик, фианиты), в которой голубые цветы становятся своеобразным воплощением неба — символа чистоты духа.

«Надеждин луг» наполнен жизнью. Поэтому тут возникают новые мотивы. Изящный изгиб броши «Птичка» (мельхиор, агат) напоминает голосистую птаху, вытянувшую шейку в самозабвенном исполнении звонкой мелодии. Не могло не появиться в коллекции Кузнецовой и кольцо «Гнездышко» (металл, янтарь). Еще бы! У пернатых на лугу должен быть дом, где рождаются птенцы. Вот и в кольце ждут своего часа два яичка, чтобы взорваться новой жизнью.

Многоцветье луга — это природная лаборатория красок. И Надежда Кузнецова внимательно всматривается в этот мир красоты и гармонии.

...Вспыхнул багровым огнем мак в кольце. В этой работе отчетливо видно сочетание двух начал в творчестве художницы: украшение выполнено в технике эмали с использованием гематита. Продолжая «растительную» тему, мастер воплотила в колье «Ковыль» (металл, сердолик) бесконечность колыхаемого ветром седовласого символа степей. Собирательным образом родных просторов стал гарнитур «Русское поле» (серебро, бирюза, шайтанский переливт), объединивший глубину камня с блестящей вязью металла.

Серьги «Праздничные»

Надежда Кузнецова внимательна к различным состояниям природы, а материализовать эти трудноуловимые переходы натуры в ювелирных изделиях невероятно сложно. Но чутье художника подсказывает верный путь поиска образов. Брошь «Оттепель» (металл, горячая эмаль) в неярких тонах передает неустойчивость, неопределенность между теплом и морозом — чья возьмет? В этой же технике эмали Кузнецова создала два подвеса оригинальной формы — «Осень» и «Зима».

Кольцо «Гнездышко»

Художественный мир Кузнецовой

Многокрасочность атмосферных переходов запечатлела художница в гарнитуре «Огненный закат» (яшма, латунь). Яшма — тот камень, в котором присутствует невероятное сочетание оттенков. Он может в умелых руках мастера передать едва ли не любое состояние, настроение, восприятие окружающего мира. В «Закате» это чувствуется.

— Творческий багаж Надежды Дмитриевны насчитывает сотни и сотни ювелирных изделий, — отметил председатель секции камнерезного и ювелирного искусства Свердловского отделения Союза художников России Кирилл Глазырин. — При этом она одновременно передавала свой опыт начинающим ювелирам. В том числе в Уральской архитектурно-художественной академии.

Действительно, педагогический стаж Надежды Кузнецовой — 48 лет! Коллеги не перестают удивляться и общественной деятельности мастера. В начале XXI века возглавляла секцию в Свердловском отделении Союза художников России. С 2019 года — председатель ученого совета Музея истории камнерезного и ювелирного искусства. Входит в состав экспертного совета по художественным промыслам.

Надежда Кузнецова удостоена множества наград, но главное для нее — признание коллег, знатоков искусства и всех тех, кто любуется ее творениями. Выставка «Надеждин луг» лишний раз подтвердила высокое качество работ художницы.

— Я родилась в селе Грибаново Костромской области, — рассказала Надежда Дмитриевна, — в живописном краю центральной полосы России. И больше всего меня влекло и удивляло поле, где властвовали ромашки и гвоздички. Вообще все вокруг благоухало красотой. Луг за околицей перед Троицей покрывался цветами, и эти впечатления детства я храню в памяти всю жизнь.

Мировосприятие детских лет — одно из самых сильных ощущений каждого человека. В творчестве Мастера Кузнецовой оно трансформировалось в сложную и тонкую палитру ювелирного пространства — пространства Надежды Дмитриевны, где присутствуют только она и ее поиски рукотворной красоты.

Лидия ХАЙДУКОВА. *Фото предоставлены автором*

Цветы и мечты Эльвиры Ершовой

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств в августе открылась выставка «Живые традиции», на которой представлены произведения творческого Союза художников декоративно-прикладного искусства. Среди них особое внимание зрителей привлекают работы Эльвиры Ершовой — художницы по росписи подносов «Нижнетагильского центра народных промыслов и ремесел». Ее работы отличаются яркостью красок, пышным орнаментальным декором и разнообразием мотивов — это цветы, ягоды, пейзажи, портреты, натюрморты…

Путь Эльвиры Ершовой к творчеству был непростым, хотя рисовать она любила с детства, а с пятого класса стала посещать изостудию. Именно тогда Эля впервые задумалась о выборе профессии, которая была бы связана с искусством. После окончания школы выучилась на фотографа, но затем решила продолжить семейную династию металлургов и поступила работать на Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК).

«Московский дворик» (копия)

«Исаакиевский собор в морозный день»

Не оставляя мечты заниматься творчеством, Ершова в 1984 году поступает ученицей художника в подносный цех на Нижнетагильский завод эмалированной посуды. Здесь она обучалась технике двухцветного мазка у мастера-наставника Татьяны Дубовцевой, благодаря которой быстро освоила приемы уральского письма. Особое влияние на Эльвиру оказала роспись художниц Татьяны Гуляевой и Любови Кизиловой, которые в те годы разрабатывали новые цветочные мотивы и композиции, а ныне это известные мастера тагильского подносного промысла. Именно у них Ершова научилась писать не только красавицу-розу, но и другие цветы — фиалки, лилии, ромашки, собирая их в различные композиции на подносе.

В нестабильные 1990-е годы Эльвире пришлось оставить любимую работу, сменив на долгие годы сферу деятельности. Но в свободное время она не переставала заниматься любимым делом: расписывала подносы, деревянные доски и даже шкатулки. А когда в 2013 году узнала, что в «Нижнетагильском центре народных промыслов и ремесел» открывается новый цех по росписи подносов (руководитель В. Васильев), то приняла участие в творческом конкурсе на место художника. Успешно его прошла и была счастлива, что оказалась вновь среди художников, многие из них ей были знакомы еще со времен работы в подносном цехе «Эмальпосуды». Так начался новый этап творчества Ершовой. Эльвира стала активно участвовать в различных выставках и в 2016 году вступила в творческий Союз художников.

Придя на работу в новый цех, Ершова начала увлеченно осваивать технику многослойной живописи. В этой технике ею выполнен целый ряд авторских пейзажных композиций, посвященных уральской природе. В их основе — натурные зарисовки лесных ландшафтов, сделанные художницей. Таковы подносы «Утро на Чусовой» и серия

«Прогулки по окрестностям поселка Уралец».

Другим источником вдохновения для Эльвиры в работе над авторскими подносами являются произведения русской литературы. Для работы «Уральские сказы» художница выбрала большой прямоугольный поднос, в центральной части которого написала портрет писателя П. Бажова, а вокруг разместила в небольших клеймах различные сюжеты сказов, исполненные в единой цветовой гамме зелено-синих и охристо-коричневых красок. В клеймах «оживают» столь знакомые нам с детства герои и различные персонажи волшебного горного царства — Данила-мастер, Хозяйка Медной горы, Огневушка-Поскакушка, Великий Полоз …

Круг художественных интересов Эльвиры разнообразен, ряд сюжетных композиций она посвятила славянской мифологии, изобразив на подносах сюжеты из древних сказаний, таковы «Кресень», «Купала и Кострома».

Большое место в творчестве Ершовой, наряду с авторскими композициями, занимает и копийная работа. Художница часто выбирает для копирования произведения русских пейзажистов И. Шишкина. Д. Поленова, И. Айвазовского. Работая в технике многослойной живописи, Эльвира стремится совершенствовать свое мастерство. В 2019 году она прошла специальные курсы по технике многослойной живописи в Уральском колледже прикладного искусства и дизайна филиала Московской художественно-промышленной академии имени Строганова. Возросший профессиональный уровень мастер продемонстрировала на выставке «Живые традиции», где представила не только разнообразие жанровой тематики — портреты, пейзажи и сюжетные композиции, но и показала овладение приемами тонкого лессировочного письма с эффектом просвечивания нижних слоев живописи. В натюрмортах, выполненных по мотивам западноевропейских художников XIX века (Джозефа Строхмайера, Иоганна Зейтца), автору удалось передать фактуру предметов и тканей, благодаря умелому и тонкому письму прозрачными красками с плавными переходами живописных оттенков.

Натюрморт (копия)

На выставке представлены подносы Ершовой с цветочными и ягодными композициями, выполненными в технике двухцветного письма. В них художница демонстрирует новые интересные находки в росписи: то выстраивает цветочную гирлянду по диагонали зеркала подноса — «Вальс цветов», то богато декорирует букет ажурным узором золотой сеточки и цветочными гирляндами — «Юбилейный». В ягодных композициях на тему «уральской рябинки» заполняет все зеркало подноса спелыми и пышными гроздями рябины, создавая яркий образ золотой осени.

Работая над цветочными композициями, Эльвира часто дополняет традиционные «тагильские» цветы новыми мотивами — весенними подснежниками и ландышами, цветущими ветвями вишни и яблони. Только в ее букетах можно встретить рядом с розанами непривычные для тагильской росписи гербера, мимозу, астры и гелиопсисы… Разнообразие интересов и творческих поисков Эльвиры Витальевны делает ее экспозицию нарядной и запоминающейся.

«Кресень»

Эльвира Ершова одна из тех художниц, которые никогда не останавливаются на достигнутых успехах. У нее много новых интересных задумок. Пожелаем мастеру удачи, здоровья и воплощения всех ее творческих мечтаний!

Мария КОМАРОВА. *Фото предоставлены Нижнетагильским музеем изобразительных искусств*

Палитра, опаленная войной

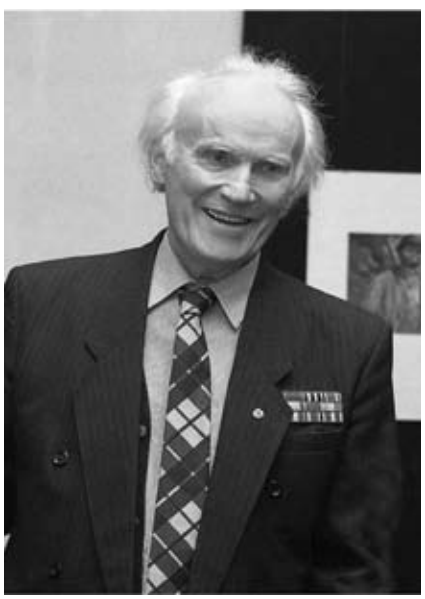
В Нижнетагильский музей изобразительных искусств пришла ценная посылка — весомая в прямом и переносном смыслах. Она состояла из нескольких книг, которые коллектив очень ждал. На обложке с изображением пламени и клубов дыма, читаем: «Палитра, опаленная войной». Название говорит само за себя, отсылая нас к героическим событиям Великой Отечественной. Книга рассказывает о биографиях четырех десятков художников-фронтовиков Урала, Сибири и Дальнего Востока, жизнь которых оказалась разделена войной на «до» и «после»...

Обложка книги

Работа над изданием, получившим поддержку Российской академии художеств, началась в преддверии празднования 75-летия Победы. Инициатором проекта стал Михаил Юрьевич Шишин, академик, доктор философских наук, профессор, искусствовед, представитель отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств. Ему удалось объединить в творческий союз искусствоведов от Урала до Сахалина — из Екатеринбурга, Тюмени, Омска, Красноярска, Иркутска, Абакана, Владивостока и других городов. К участию, что бесспорно явилось большой честью и доверием, пригласили и научный коллектив Нижнетагильского музея изобразительных искусств.

В Нижнем Тагиле, как и во многих городах нашей страны, жили и работали художники — ветераны Великой Отечественной войны. С гордостью и уважением помним их имена. Это Дмитрий Петрович Глухов, Петр Степанович Бортнов, Михаил Васильевич Дистергефт, Ростислав Михайлович Задорин, Василий Иванович Караваев, Алексей Семенович Константинов, Михаил Павлович Крамской, Виллен Дмитриевич Мухаркин, Сергей Иванович Щипунов. В издание «Палитра, опаленная войной» вошли монографии почти обо всех этих художниках, а авторами стали шесть сотрудников Нижнетагильского музея.

М. Дистергефт. «Юлиус Фучик». Лист из серии «В первых рядах. Антифашисты»



М. ДИСТЕРГЕФТ (1921-2005)

Директор НТМИИ Марина Агеева рассказала о М. Дистергефте (1921-2005), художнике-графике из Ленинграда, чья жизнь, наполненная трагическими испытаниями, волей судьбы оказалась тесно связанной с Нижним Тагилом. Персональная выставка мастера, приуроченная к 100-летию со дня его рождения, экспонируется в залах музея и открывает зрителям «неизвестного» Дистергефта — лирика, тонко чувствующего красоту окружающего мира.

Надежда Гундырева написала об А. Константинове (1927-1998) — ярком уральском представителе «второй волны» авангарда, чье монументальное панно на торце дома в Нижнем Тагиле на проспекте Ленина, 40 не один десяток лет притягивает

А. КОНСТАНТИНОВ (1927-1998)

А. Константинов. «А сыновья уходят в бой»

к себе заинтересованные взоры жителей и гостей города. В 2019 году авторский коллектив музея за научно-исследовательский альбом об этом художнике получил премию губернатора Свердловской области.

Автор этого материала собирала материалы о В. Караваеве (1923-1990), известном тагильском художнике и педагоге. Он был одним из организаторов в городе мастерских Художественного фонда СССР, много лет заведовал кафедрой художественно-графического факультета Нижнетагильского педагогического института, внеся значительный вклад в формирование и развитие образования и культуры в городе.

Ольга Лебедева обратилась к биографии Р. Задорина (1918-1979), для которого тема войны стала ведущей в творчестве, но в то же время очень болезненной, ведь из сорока двух ушедших вместе с ним на фронт земляков, вернулись домой только двое… Родственники — дочь и внучка — оказали автору неоценимую помощь, предоставив ценные факты о жизни художника.

В. Караваев. «Затишье»

В.КАРАВАЕВ (1923-1990)

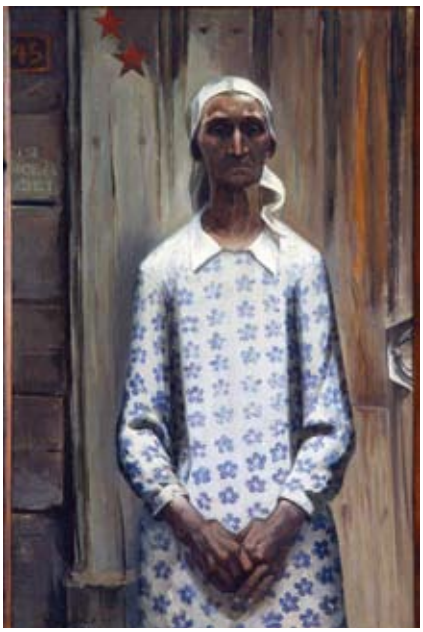
Лариса Смирных рассказала о В. Мухаркине (1925-2020), которого в разных публикациях называли и «совестью художников», и даже «тагильским Ван Гогом». Ей посчастливилось из первых уст получить информацию о военном периоде жизни художника. Замечательного автора не стало прошлым летом, он ушел на 96-м году жизни… К 95-летию мастера творческий коллектив музея выпустил книгу о нем, получив за нее премию губернатора Свердловской области в номинации «За лучшую публикацию по музееведению, истории и культуре Урала».

Александра Шемякина описала историю жизни и творчества П. Бортнова (1918-2013), заслуженного художника России, который говорил: «Мне до сих пор кажется, что я еще не уволился с войны»… 31 мая 2021 года — в день рождения мастера в Нижней Салде, на родине художника, открылась мемориальная доска в память о нем.

Бесспорно, о каждом из этих художников можно говорить

много. У каждого были своя история, свой путь. Но важно подчеркнуть общее — все они, несмотря ни на что, сохранили в себе человеческое, достойно прошли тяготы войны и посвятили себя в мирной жизни искусству, творчеству... Именно об этом авторский коллектив музея постарался интересно, емко, содержательно рассказать в монографиях для издания «Палитра, опаленная войной».

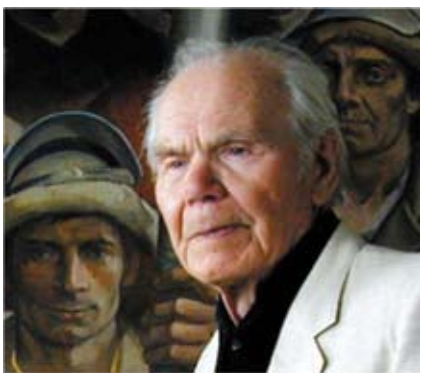
Важно отметить, что Нижний Тагил очень достойно и весомо представлен в сборнике: коллектив музея оказался одним из самых многочисленных по количеству публикаций, широко охватив биографии художников-ветеранов Великой Отечественной войны. В достаточно сжатые сроки участникам проекта предстояло написать и сдать в редакционную комиссию монографические очерки. За это время были подняты документальные архивы города и различных учреждений, изучены публикации прошлых лет, информация собиралась буквально по крупицам! Незаменимым помощником в этом важном деле стала библиотекарь музея Ирина Буторина.



П. Бортнов. «Мать». Второй вариант

Р. ЗАДОРИН (1918-1979)

Р. Задорин. Портрет героя Советского Союза Рубена Ибаррури



П. БОРТНОВ (1918-2013)

В. Мухаркин. «Отражение»

В. МУХАРКИН (1925-2020)

Отдельную признательность хотелось бы выразить семьям художников, которые щедро делились сведениями о своих родных, воспоминаниями, фотоархивами. На акции «Ночь музеев» в мае текущего года прошла презентация книги «Палитра, опаленная войной». Экземпляры издания были вручены почетным гостям, в том числе и наследникам художников.

Рассматривая книгу, листая ее страницы, понимаешь, что здесь запечатлелась и навсегда сохранится часть великой истории, здесь живет Память, опаленная войной...

В гостях — Сицилия

В июле в екатеринбургском Музее архитектуры и дизайна Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства совместно с музеем и предпринимателем Натальей Бисеровой («Тагильская фарфоровая мастерская») состоялась выставка «Параллели. Художественные промыслы Урала и Сицилии: традиции и современность».

Цель экспозиции — познакомить широкий круг ценителей искусства с творчеством современных мастеров народных художественных промыслов Урала и острова Сицилия (Итальянская Республика) на основе культурной параллели творческих традиций двух стран. Организаторами и спонсорами выставки стали министерство инвестиций и развития Свердловской области, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, Музей архитектуры и дизайна, Уральский колледж прикладного искусства и дизайна (филиал Московской государственной художественно-промышленной академии имени Строганова), Лицей искусства и дизайна керамики Кальтаджироне (Италия), консульство Италии в Екатеринбурге.

Событие интересно и как акт культурного взаимодействия России и Италии в сфере развития традиционного и современного искусства. Важную роль в подготовке выставки сыграл

Кружка с росписью Т. Сорокиной по сказу Бажова «Великий Полоз»

Наталья БИСЕРОВА

факт установления дружеских связей Натальи Бисеровой с сицилийской стороной, благодаря чему в экспозиции нашли отражение особенности традиционного искусства и Среднего Урала, и Сицилии. Как бы ни были наш край и итальянский остров далеки друг от друга, на протяжении многих лет их продолжает объединять стремление людей украсить повседневность яркими и оригинальными произведениями искусства, параллели которого все же «пересекаются».

На торжественном вернисаже присутствовали деятели культуры, специалисты народных художественных промыслов, представители власти и художественных учебных заведений.

Обратившись к истории, можно вспомнить, как среди Уральских гор, богатых рудными месторождениями, на берегу реки Тагил в начале XVIII века возник демидовский железоделательный завод, положивший начало городу Нижний Тагил. Собранные там со всей России талантливые мастера способствовали развитию не только промышленности, но и народных художественных промыслов и ремесел. Пластичность металла, красота уральской природы и традиции древних иконописцев легли в основу лаковой росписи на подносах из металла, ставшей уникальным явлением в России.

А на юге Европы — на острове Сицилия — мастера городов Кальтаджироне и Палермо были известны как создатели уникальных керамических тво-

Э. Бориа. Керамическое блюдо «Цветы на красном»

Керамика фабрики Де Симоне

рений, ставших известными во всем мире под названием «сицилийская керамика». Бытовые сюжеты, пейзажи, цветочные мотивы в обрамлении витиеватых орнаментов — все это нашло воплощение в украшении декоративных ваз, блюд, панно.

Итальянская керамика в стиле «палермитано» и послужила основой нынешней выставочной экспозиции, на которой представлены изделия Художественного лицея керамики из Кальтаджироне, частных мастерских и фабрики «Черамика де Симоне». Еще один не менее интересный вид традиционного искусства Сицилии — роспись на лавовом камне, добываемом на склонах вулкана Этна. В качестве одного из лучших образцов можно отметить представленный на выставке кофейный столик, изготовленный на семейной фабрике «Евролавик».

Продемонстрировать вместе с итальянцами свое мастерство в искусстве керамики решил творческий коллектив «Тагильская фарфоровая мастерская», основатель и идейный вдохновитель которого — Наталья Бисерова. Продолжая идеи Демидова по созданию в начале XIX века в Нижнем Тагиле «фаянсового дела» (не получившего должного развития по ряду причин), Бисерова возродила на уральской земле в 2011 году изысканный вид прикладного искусства. При этом был сделан упор на развитие росписи по фарфору, что, в свою очередь, стало толчком для появления новой школы художественного мастерства. Мастерами по росписи фарфора выступили тагильчане В. Новиков, Н. Буш, Л. Новикова, И. Решетова и Т. Сорокина. За основу элементов декорирования была взята отработанная годами техника традиционной нижнетагильской росписи по металлу. В свою очередь, художник и дизайнер Е. Романов разработал эскизы для серий предметов сервировки из твердого фарфора с надглазурной ручной росписью. Благодаря такому подходу появились сюжетные и цветочные миниатюры на фарфоре с орнаментальными мотивами, дополненные позолотой или платиной.

Расширяя показ богатых уральских историко-культурных и художественных традиций, выставка включила в себя расписные подносы предприятия «Тагильский поднос», керамику «Гончара из Таволог», камнерезные изделия С. Бусыгина, росписи по ткани Н. Буш.

Итальянская сторона, кроме керамических изделий фабрики «Черамика де Симоне», продемонстрировала не менее интересную коллекцию — традиционное итальянское кружево «пунто инглезе», созданное по старинной технологии мастерицами Кастильоне ди Сичилия и Таормины.

Эта международная выставка в перспективе обещает стать началом деловых контактов между Уральским колледжем прикладного искусства и дизайна и Лицеем искусств и дизайна керамики города Кальтаджироне. Первый шаг сделан. Следующая подобная выставка, с привлечением большего количества участников и проведением мастер-классов, планируется в следующем году в одном из самых красивых городов Сицилии — Кастильоне ди Сичилия. Мэр этого города Антонио Камарда уже предложил размещение второй международной выставки в замке Кастелло ди Лауриа и в здании церкви Сан-Марко.

Многолетнее сотрудничество Среднего Урала и Италии насчитывает множество важных и интересных проектов, реализованных совместно, цель которых — способствовать развитию итальянско-российских связей в области культуры, туризма, экономики, торговли, расширению отношений между регионами. Выставочный проект «Параллели» — одно из таких событий. Сохранение традиций в народном и профессиональном искусстве, их приумножение и обогащение посредством знакомства с особенностями национальных школ мастерства открывает новые перспективы содружества культур.

Кофейный столик (лавовый камень, ручная роспись). Фабрика «Евролавик»

Керамика фабрики Де Симоне

Изделия из камня мастерской Сергея Бусыгина

Керамическое блюдо Ф. Мессина «Сицилийский пейзаж» и поднос М. Пальцевой «Уральский пейзаж»

Тарелка с декоративной роспись мастеров Сицилии (автор не известен)

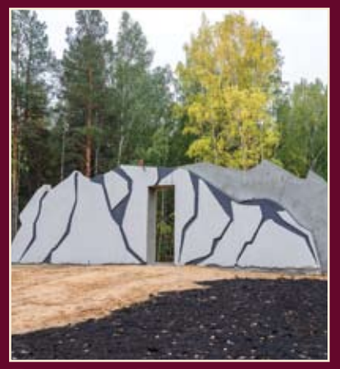
Блюдо Т. Сорокиной из серии «Наверное, это любовь»

Поднос «Бажов» — роспись Э. Ершовой

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИДЕТ РАБОТА ПО НАЦПРОЕКТУ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» – БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В 54 МУНИЦИПАЛИТЕТАХ.

Парк в Верхней Пышме

Парк в Верхней Пышме



Парк в Верхней Пышме

Сквер в Верхотурье

Сквер в Верхотурье

В Верхней Пышме в сентябре открыта лыжероллерная трасса, которая стала частью новой общественной территории — Манин-парка.

Проект благоустройства Манин-парка одержал победу во всероссийском конкурсе и был удостоен награды в 80 миллионов рублей. Однако, общая стоимость его реализации составляет свыше 200 миллионов, поэтому большую часть расходов — по поручению губернатора Евгения Куйвашева — взяла на себя региональная казна. В парке установлены скамейки, беседки, сделано современное освещение. Заасфальтированы пешеходные маршруты, оборудован детский игровой комплекс и проведено озеленение.

В Верхотурье для жителей и гостей города открыли сквер на улице Малышева — общественную территорию, соединившую в себе современность и историческое прошлое Духовной столицы Урала.

Сквер условно разделен на две зоны. Одна — с композициями из фотографий — отражает эпоху Гражданской войны. Другая посвящена Бабиновской дороге — главному почтовому тракту, который в XVI веке проходил через Верхотурье в Сибирь именно по этой улице. Дорогу вымостили имитирующей старое покрытие брусчаткой, разместили на ней стилизованные под повозки скамейки. Рядом, в «современной» части сквера, расположились кафе, детская площадка и спортивная зона. Крупные деревья и кустарники создают атмосферу камерности, средние растения обеспечивают зонирование, мелкие — акценты в композиции.

В новом микрорайоне жилой застройки Березовского — «УЮТ-Сити» — появилась современная, комфортная общественная территория. После двухлетнего комплексного благоустройства здесь открыли бульвар Малахитовый.

Здесь проложили прогулочные дорожки, провели озеленение, построили спортивные комплексы и детские игровые площадки, организовали места отдыха взрослых, а также оформили проезды, установили скамейки. Здесь же появились самая большая в городе песочница и амфитеатр. Но самым главным подарком стал пешеходный фонтан с подсветкой.

Бульвар в Березовском

Бульвар в Березовском

В Первоуральске состоялось открытие одного из самых любимых мест отдыха горожан — Корабельной рощи.

Главной задачей при обновлении городского пространства было сохранить имеющийся лесной массив и при этом создать в нем новые, функционально насыщенные зоны отдыха для разных возрастных групп горожан. Вместе с асфальтированными пешеходными дорожками, отдельной трассой для велосипедистов и современным двухуровневым освещением, на площади более 160 тысяч квадратных метров появилось 14 новых площадок. Четыре из них предназначены для самых маленьких первоуральцев. В теплое время года будет пользоваться большой популярностью танц-площадка.

Роща в Первоуральске

Роща в Первоуральске

Троллейбус «Июль» Натальи Пастуховой

Линн Леманн, Деннис Гэртнер. «Connections»

Георгий Куринов. «Манифест о свободе и несвободе» на стене жилого дома на улице 8 Марта, 7

В Екатеринбурге летом состоялся один из крупнейших фестивалей уличного искусства в России STENOGRAFFIA. Он проходит при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Фестиваль имеет международный статус: принимает художников из Аргентины, Италии, Финляндии, Германии, Греции.

Линн Леманн и Деннис Гэртнер из Германии первыми представили свою работу. Она размещена на улице Мамина-Сибиряка, 10. Мурал (изображение на стене здания) носит название «Connections» и акцентирует внимание на важности дружеских человеческих отношений. В рамках фестиваля уральская художница Наталья Пастухова расписала троллейбус. Он выполняет маршрут № 20 в Екатеринбурге. На вопрос, чем обусловлен выбор яркой цветовой гаммы, Наталья отвеила: «Ощущением лета. Я представляю: будут мрачная осень, белая зима, и будет ехать мой «солнечный» троллейбус!». А художник Георгий Куринов украсил торцовую часть исторического здания на улице 8 Марта, 7. Его работа, наверное, не зря названа «Манифест о свободе и несвободе» — в новой, пристроенной части старого жилого дома жил первый президент России Борис Ельцин с семьей.