

культура Урала

№ 1 (107) Январь 2023 г.

АННА КАК ВЕРШИНА ТРЕУГОЛЬНИКА

Актриса Татьяна Малинникова выдвинута на соискание премии губернатора Свердловской области в сфере искусства за исполнение роли Анны Карениной в спектакле Свердловского академического театра драмы. Да, Лев Толстой. Да, известный со школы классический во всех смыслах любовный треугольник: Каренин — Анна — Вронский. Но треугольники бывают разнообразные. Какой «нарисовал» наш театр — читайте на стр. 21-23.

**В РОССИИ НАСТУПИВШИЙ 2023-й — ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА.
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ УКАЗ ПОДПИСАН ПРЕЗИДЕНТОМ ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ.**

Уральские педагоги впервые удостоены почетного звания «Заслуженный учитель Свердловской области», учрежденного в 2022 году по инициативе губернатора Евгения Куйвашева. Награды лауреатам на торжественном собрании вручил заместитель губернатора Павел Креков.

«Я абсолютно согласен с главой региона, когда на вопрос, какая профессия является самой главной, он неизменно отвечает: учитель. И я очень хорошо помню встречу губернатора с педагогами в фонде «Золотое сечение» год назад, когда поступило предложение учредить почетное звание «Заслуженный учитель Свердловской области». Евгений Куйвашев поддержал эту идею», — сказал Павел Креков.

Среди первых педагогов, удостоенных почетного звания, учитель истории Анастасия Мишина из поселка Лёвиха. Она работает в школе № 17 уже около 50 лет, а нынешний директор школы — ее ученица. В династии Анастасии Васильевны пять учителей истории. «Этот год для меня юбилейный, и он стал вдвойне особенным: я получила звания «Почетный гражданин Кировградского округа» и «Заслуженный учитель Свердловской области». Это результат моей жизни и моего педагогического труда. Главный принцип, которому я не изменила ни разу: учитель должен, прежде всего, видеть в ребенке личность, а только потом — ученика», — сказала Анастасия Мишина.

Анастасия МИШИНА

Директор школы № 17,
бывшая ученица Мишиной
Марина АНТУФЬЕВА

Школа № 17 в поселке Лёвиха, где преподает Анастасия Мишина

Акции «Заповедный урок» в школе № 17

Школа № 33 города Березовского

Фестиваль «Россия — моя история» в школе № 33

Ольга ГРЕХОВА, учитель литературы

Лучшим учителем в Свердловской области в 2022 году стала преподаватель русского языка и литературы березовской школы № 33 Ольга Грекова.

Она уже девять лет работает в школе, которую сама окончила. Среди учеников Ольги Грековой — победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, всероссийского конкурса сочинений и многих других состязаний. Сама педагог является финалистом конкурса «Женский облик в науке», автором десятков публикаций в научных изданиях.

«Учитель литературы — проводник между миром литературы и душой ребенка. Он способен сотворить чудо на своем уроке: ученик начинает слышать «живое слово». И помогает в этом мировая литература, которая зовет человека к постижению его внутреннего совершенства, к поискам истины, к обретению смысла жизни», — говорит Ольга Грекова.

Коллектив школы № 33 города Березовского в День учителя

Выставка

Занятия рукоделием

Кафе

В тренажерном зале

В зрительном зале

***Эти снимки сделаны
в Центре культуры
села Петрокаменского.***

Материал читайте на стр. 1.

Номера из концерта на открытии Центра культуры в селе Петрокаменском

Жданный праздник в Петрокаменском

В селе Петрокаменском Горноуральского городского округа после реконструкции открылся многофункциональный Центр культуры. Средства на реализацию проекта были выделены по поручению губернатора Евгения Куйвашева, стоимость работ превысила 205 миллионов рублей. Центр культуры обслуживает 11 сел, где проживают около девяти тысяч человек.

«Сегодня в Петрокаменском и во всем округе — праздник, но за каждым праздником стоит труд очень многих людей. Сейчас в небольших населенных пунктах делается ставка на многофункциональность общественных зданий, и этот объект как раз такой, он точно будет центром притяжения. Мы договорились с главой Горноуральского округа Дмитрием Геннадьевичем Летниковым о том, что он передаст в министерство культуры проект здешнего Центра культуры. Возможно, этот опыт будет полезен и другим муниципалитетам», — заявила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

В Центре культуры есть помещения для проведения тренировок по мини-футболу, баскетболу и волейболу, настольному теннису, тренажерный и хореографический залы, комнаты для занятий изобрази-

Светлана УЧАЙКИНА на открытии Центра культуры

тельным искусством и рукоделием. Оборудован зрительный зал на 280 мест. Есть кафе на 48 мест. На базе центра действуют 14 клубных формирований. В 2023 году здесь планируется открыть дополнительно две детские группы по ритмической гимнастике и оздоровительной аэробике, кружки по рукоделию, народным промыслам и изобразительному искусству, хореографическую студию для детей и подростков.

«Мы ждали этот объект четыре с половиной года. Я очень рад, что он открывается именно сегодня, в День рождения Пригородного района. Огромное спасибо губернатору Свердловской области, благодаря которому мы смогли завершить работы. Если в селе, деревне, поселке есть культура — они будут процветать», — заявил Дмитрий Летников.

(Фото с сайтов tagil.ru и министерства культуры).

Новый Центр культуры

Открытие Центра культуры

Центр открыт!

Жить творчески, учить творчеству

Дипломы лауреатов премии губернатора Свердловской области педагогическим работникам высших учебных заведений региона 25 января в Доме Севастьянова вручил Евгений Куйвашев. Он поблагодарил каждого лауреата за большой вклад в воспитание студенческой молодежи, в духовно-нравственное развитие и побуждение интереса молодых людей к исследовательской деятельности и творчеству.

Губернатор вручил награды 12 представителям профессорско-преподавательского состава. Победителей выбирало жюри из числа профессионального сообщества. На конкурс были представлены заявки от 69 претендентов из 17 вузов региона. Лауреаты премий отметили значимую роль руководства региона в поддержке образования.

Среди лауреатов премии губернатора Свердловской области педагогическим работникам высших учебных заведений в 2023 году — старший преподаватель Гуманитарного университета Анна Полякова в номинации «Преподаватель года».

Анна Сергеевна Полякова — кандидат культурологии, заведующая кафедрой хореографического искусства и художественной культуры факультета современного танца Гуманитарного университета. Премия вручена ей за достижения в исследовательской и преподавательской деятельности, постоянную активную работу на благо факультета, за большой вклад в развитие и процветание Гуманитарного университета.

Анна Полякова, дважды обладатель премии губернатора Свердловской области: «Я счастлива, что оказалась в числе лауреатов этой премии.

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ
и преподаватель-лауреат Анна ПОЛЯКОВА

Тем более, что это произошло второй раз в моей жизни. Хочу поблагодарить Евгения Владимировича Куйвашева и министерство образования и молодежной политики региона за столь важный конкурс, который, конечно же, необходим. Я благодарна родному университету, лично ректору Льву Абрамовичу Заксу за то, что он позволяет мне развивать свое направление в современной хореографической культуре — танец постфолк, который я считаю одной из визитных карточек уральского региона, наш уральский контемпорари. Благодарю моего научного руководителя, профессора Людмилу Анатольевну Мясникову. Конечно, я очень благодарна своей семье и друзьям!».

Преподаватели Гуманитарного университета принимают участие в конкурсе на присуждение премии губернатора Свердловской области ежегодно. И ежегодно кто-либо из них получает престижную награду. В 2017 году Гуманитарный университет представляла Анна Полякова — тогда старший преподаватель кафедры танцевальных дисциплин, заместитель декана факультета современного танца. И стала победителем в номинации «Преподаватель года».

Анна Полякова рассказала: «Мне всегда хотелось, и я, по мере сил, участвую в этом деле, чтобы на факультете, параллельно учебе, шла постоянная лабораторная работа и существовали несколько танцевальных проектов, объединяющих наших студентов. Где бы ребята постоянно находились в творческом процессе, ставили, участвовали в постановках, выступали на разных площадках.

У нас большой опыт в этом направлении, на базе факультета родилась известная в России и за ее пределами танц-компания «Окоём»; мы стараемся привлечь к своей деятельности наших же выпускников — тех, которые зарекомендовали себя как интересные авторы. Например, выпускники 2010 года Анна

Щеклеина и Александр Фролов (группа «Zonk'a» — не единожды номинант национальной театральной премии «Золотая Маска»), выпускница-2015, а теперь преподаватель — Анастасия Миронова (тоже лауреат нескольких конкурсов). Наши танцоры владеют разнообразными формами современной хореографии, на сцене выглядят убедительно, «заряжены» желанием представить все, чему их учат педагоги.

Народно-сценический танец, во всем его великолепии и мощи — в свое время возник как проект идеологический, воплотил дух и ценности определенного времени, сегодня этот проект морально устарел. Мне кажется, необходимо преодолевать присущее ему тяготение к эффектному сценическому шоу и идеологию бесконечного энтузиазма. Нам интересны фольклорная танцевальная традиция как таковая (речь, причем, идет о разных национальных традициях) и рефлексия современного человека по ее поводу. Я стараюсь подтолкнуть студентов к поиску синтеза элементов, образов, энергий народного танца — с более близким им по духу, по философии современным танцем. Этот сплав обогащает танец, дает ему «новую кровь», силу, выразительность, связь с природой. Мы называем это «постфолк» (я и теоретически стараюсь осмыслить это явление); студенты делают постановки в данном направлении, иногда — очень любопытные, пишут курсовые работы.

У наших студентов очень непростая жизнь — каждый день тяжелая физическая работа в танцклассе, а после — теоретические лекции и семинары. И нам очень важно, чтобы уче-

Анна ПОЛЯКОВА в балетном зале

Лауреат Анна ПОЛЯКОВА и ректор Лев ЗАКС

ба для них не превращалась в рутину: мы стремимся к сильным, ярким эмоциям, новым идеям, установлению активных и плодотворных связей, контактов в профессиональной среде. На это работает весь преподавательский состав, он у нас особенный, каждый преподаватель — яркая личность и практик. Этому помогают и наша Школа молодого хореографа, и научные конференции, и встречи с самыми интересными хореографами, педагогами, исследователями. В общем, чем увлекательнее и разнообразнее жизнь на фа-

культете — тем лучше для всего вуза, нашего дела, и это большая радость для меня!

Мне посчастливилось работать в Гуманитарном университете, где между сотрудниками, преподавателями, студентами существует особая атмосфера солидарности и доверительности. Есть общая установка на преодоление проблем, на активную, созидательную деятельность — ради студентов и их будущего, ради трансляции и утверждения гуманитарных ценностей, которыми живет наш вуз. Главное, что дает силы лично мне, ободряет, вдохновляет — это заинтересованный взгляд, живые глаза студентов, выпускников, с которыми мы стремимся не утрачивать дружеские и профессиональные связи, коллег-преподавателей — тех, с кем я каждый день работаю и общаюсь на любимом факультете. Когда новые идеи находят у них отклик, поддержку — это дает такую радость и силу, с которой можно горы своротить. Одна бы я ничего не смогла, что-то действительно стоящее получается только совместно».

(Часть материала — с сайта BezFormata)

Гранты: расчет на таланты

Министерство культуры Свердловской области распределило гранты между творческими проектами в области музыкального и театрального искусства. В 2023 году поддержку получают 24 проекта на общую сумму 50 миллионов рублей.

По пять миллионов на проведение региональных и международных гастролей творческих коллективов получают Свердловская филармония и Уральский центр народного искусства имени Е. П. Родыгина. Такие же суммы выделены на создание театральных постановок большой формы — спектаклей «Баядера» Свердловской музкомедии и «Измена» Свердловского театра драмы. Спектакль «Измена» по пьесе Леонида Зорина будет создан в практике инновационного театрального жанра SoundDrama, где звуку отводится столь же важная роль, что и слову.

Среди фестивальных проектов в 2023 году государственную поддержку в размере трех миллионов рублей получают «Реальный театр», «Коляда Plays», «Браво!», «СВОЙ/SVOY-2023», фестиваль современного танца «На грани», III Всероссийский фестиваль детских и юношеских театров кукол «Я не Волшебник, я только учусь!». При поддержке состоятся и Всероссийский конкурс-фестиваль духовых и эстрадно-джазовых оркестров «Новоуральские фанфары», и Международный джазовый фестиваль EverJazz.

Гранты по 500 тысяч рублей получают Детский театр балета «Щелкунчик» на постановку балета «Красная шапочка», Инновационный культурный центр в Первоуральске — на танцевальный спектакль «Кабаре «Жи-

Концерт в Свердловской детской филармонии

Открытие фестиваля «Коляда Plays»-2022

На церемонии вручения премий фестиваля «Браво!»

Конкурс-фестиваль духовых и эстрадно-джазовых оркестров «Новоуральские фанфары»

зель», Краснотурьинский театр кукол — на буффонаду «Три толстяка», посвященную 100-летию сказки Юрия Олеши.

Победителями конкурса также стали проекты, посвященные творчеству Максима Горького, — в 2023 году отмечается 155-летие со дня рождения писателя. Объединенный музей писателей Урала поставит спектакль «Дети солнца», а Серовский театр драмы — «Еще не Горький», рассказывающий о детстве Алеши Пешкова, будущего писателя. Над спектаклем по повести Горького «Детство» будут работать главный режиссер Курганского театра кукол «Гулливер» Дмитрий Шишанов, а также художник Никита Запаскин и художник по свету Семен Давыденко из Белоруссии.

В списке победителей спектакль «Гроза» театра «Драма Номер Три» Каменска-Уральского, «Ходжа Насреддин» Новоуральского театра кукол, постановка по пьесе Алекса Бьерклунда «Зеленая скамейка» драматического театра «Волхонка», проект «МАЙЯ — новые города» театра «Фора», программа «Мы дети твои, Россия!» Свердловской детской филармонии. Кроме того, субсидия выделена на проведение гала-концерта фестиваля-конкурса актерской песни «Пой, ласточка, пой!».

Свердловская музкомедия планирует масштабную премьеру классической оперетты «Баядера» в завершение сезона, ко дню рождения театра, который отмечается 8 июля.

Содержание

- 1 **Область культуры**
Жданный праздник в
Петрокаменском
- 2 **Год педагога**
и наставника | **Успех**
Жить творчески, учить
творчеству
- 4 **Художник и власть**
Гранты: расчет на
таланты
- 6 **Год педагога**
и наставника | **Лица**
Ксения ШЕЙНИС
Миссия: защитница
школы
- 12 **Год педагога**
и наставника | **Лица**
Татьяна КОНОНОВА
Так звезды сошлись,
так «Родничок»
искрится
- 15 **Художественное**
образование
Валерия КОСТЮНИК
120 лет — возраст
процветания
- 18 **Премьера**
Дмитрий ЛЮБИМОВ
«Мадам Баттерфляй» —
версия консерватории
- 21 **Премьера**
Ирина КЛЕПИКОВА
«Анна Каренина»: **красное на черном**
- 24 **Премьеры**
Оксана ИСУПОВА
Новогодние подарки
на сцене
- 27 **Сцена | Из жизни**
спектаклей
Екатерина ШАКШИНА
Возвращение как
премьера
- 30 **Сцена**
Виктор ПОЦЕЛУЕВ
Долгожитель
- 34 **Лица | Дата**
Ия ШАБЛАКОВА
Старость ее дома не
застанет
- 40 **Лица | Юбилей**
Евгений СЕРЕБРЯКОВ
Всё, что радует, —
вдохновляет!
- 42 **100-летний юбилей |**
Память
Ирина КЛЕПИКОВА
...Словно
ангел-хранитель
- 44 **У экрана | Учеба**
Александра ТРУХИНА
Анимация без границ
- 46 **Выставка**
Екатерина ШАКШИНА
Сошедшие
с картин в другое
измерение
- 49 **Выставка**
Анна КАПУСТИНА
На «Арт»
идут общаться
- 52 **300 лет Нижнему**
Тагилу | Выставка
Татьяна КОНОНОВА
Впервые в стране,
впервые в мире
- 54 **Выставка-конкурс**
Андрей ДУНЯШИН
Находки-22 станут
идеями-23
- 56 **Выставка**
Наталья ВАНЬЧУГОВА
Между прошлым
и будущим
- 58 **Выставка |**
Фоторепортаж
Андрей ДУНЯШИН
«Мишка с Куклою
пляшут полечку»...
Ныне —
и с Котом,
и с Кроликом
- 60 **Народное творчество**
Екатерина АНИСИМОВА
В гости к ярмарке
- 62 **Народное наследие |**
Коллекционеры
Алексей МОЛЧАНОВ
Екатеринбург — Касли,
далее — везде...
- 66 **Проект**
Михаил ЗЫРЯНОВ
Большую музыку —
в малые города
- 68 **Наследие**
Мария ДЕМИНА
Поющие струны
Урала
- 70 **Проект**
Ольга СКРИПОВА
Славься сим,
Екатерина,
или Отблески
галантного века

Журнал «Культура Урала»

№ 1 (107)

Январь 2023 года

Учредитель

Министерство культуры
Свердловской области

Издатель

ГАУК «Свердловский
государственный академический
театр музыкальной комедии»

Главный редактор

Вера СУМКИНА

Заместитель редактора

Наталья ПОНОМАРЕВА

Шеф-редактор

Екатерина ШАКШИНА

Корреспондент

Ксения ШЕЙНИС

Дизайн, верстка

Ирина ДЗИГУНОВА

Корректор

Наталья МАКАРОВА

Зав. редакцией

Надежда ИОНИНА

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

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

6+

Адрес издателя:

620075 Екатеринбург, пр. Ленина, 47

Адрес редакции:

620075 Екатеринбург, пр. Ленина, 47

Телефон: +7 (912) 203-38-23

E-mail: kumagazin@bk.ru

Гл. ред. Сумкина Вера Борисовна

Электронная версия журнала на сайте

[http://www.muzkom.net/
interesting/kultural/](http://www.muzkom.net/interesting/kultural/)

Издание отпечатано

в типографии ИП Русских А.В.

620085 Екатеринбург,

Монтерская 3/81а

E-mail: 1@2280232.ru

Заказ №

Тираж 1000 экземпляров

Подписано в печать

30 января 2023 года

Выход в свет

7 февраля 2023 года

Отпечатано в соответствии
с качеством предоставленного
оригинал-макета

Свободная цена

Миссия: защитница школы

2023 год объявлен в России годом педагога и наставника. Настоящих, преданных своему делу наставников, искренне любящих детей, сегодня, если честно, не много. Им не то что год посвящать нужно, а в Красную Книгу заносить. Давайте откроем свои страницы некоего подобия Красной Книги и станем писать в ней главы о самых-самых. Сегодня — о директоре Уральской специальной музыкальной школы-десятилетки Эльвире АРХАНГЕЛЬСКОЙ. В конце 2022-го, кстати, получившей звание заслуженного работника культуры — не всем подряд дают.

— Поговорим о вас и десятилетке, впрочем, я бы даже не стала разделять. Вы и есть десятилетка, это одно целое.

— Когда я стала директором, школа уже была. И была столько лет...

— Да, но мы знаем, сколько вы для нее сделали, особенно когда само ее существование в отчаянных «нулевых» висело на волоске... И, все-таки, давайте с самого начала. Почему девочка Эльвира обучалась в этой десятилетке и вообще — почему музыка?

— Мама была музыкантом, пианисткой. Окончила Уральскую консерваторию. Папа... папа был военным, но, помимо прочего, тоже окончил нашу консерваторию по классу вокала.

Вообще мои родители из Горького (Нижнего Новгорода). Папу перевели работать в Свердловск. Так сюда и попали. Получив диплом консерватории, мама осталась там работать как концертмейстер и педагог по специализированному общему фортепиано.

— Мама-музыкант помогала освоить музыкальную науку?

— Что вы! Мама никогда не помогала мне в музыке. Никаких совместных уроков. Я вообще не играла дома, все в школе, а по воскресеньям уходила заниматься в Дом офицеров на

Эльвира АРХАНГЕЛЬСКАЯ

целый день. Даже перед моим поступлением в консерваторию мама не знала, что именно я играю по предмету «специализированное фортепиано». Таков был ее принцип — не влезать.

Кроме того, она очень уставала, так что мы все старались избавить дом от излишних звуков.

— Почему же вас отдали именно в десятилетку? Можно было ограничиться обычной «музыкалкой»...

— Мама училась на одном курсе с двумя чудесными дамами — Аллой Евгеньевной Матю-

хиной и Натальей Георгиевной Юфа. А камерный ансамбль она «сдавала» с Тamarой Ивановной Фейгиной. Именно подруги сказали маме: «Куда, если не сюда отдавать ребенка?!». Вот так с шести лет я здесь и нахожусь. Не могу сказать, что это был мой выбор. Меня никто не спрашивал. Но я ни одного дня не пожалела. Хотя! Ведь после восьмого класса я сдала экзамены в гимназию № 9. Этого, кстати, тоже захотела мама. К тому времени она считала, что у меня

очень мало способностей, и я буду «сидеть в Великих Луках в подвале». Почему в Великих Луках и почему в подвале — не знаю, но эта фраза повторялась

Эльвира АРХАНГЕЛЬСКАЯ — ученица 2 класса специальной музыкальной школы

ею постоянно. Так что она решила: я должна стать медиком — хотя бы один врач в семье должен быть. Я успешно сдала экзамены в 9-ю школу в химико-биологический класс.

Но потом был выпускной из восьмого класса в десятилетке, на который я явилась счастливая, в ожидании прекрасного праздника окончания одного из этапов моей жизни. Очень хорошо помню, что у меня было платье с бантом сзади и что-то такое накрученное на голове. И вот я такая расфуфыренная иду к Марсаве (*завуч по общеобразовательному циклу Мария Савельевна Гофман*) забирать документы. А она мне говорит: «Не отдам. Будешь оканчивать нашу школу». И я решила, что не стану сопротивляться. Честно говоря, даже не помню, как отреагировали родители. В общем, никто не переживал.

А что переживать? У меня были такие блестящие педагоги: Наталия Моисеевна Вильнер, Вера Михайловна Мезрина, Глафира Михайловна Боева, Алла Евгеньевна Матюхина, Клара Яковлевна Якубовская... Да и сколько друзей! Словом, я была очень рада тому, что остаюсь. Значит, думала я, светит мне сидеть в Великих Луках в подвале, ну, а пока буду учиться...

— **Кстати, а кем был ваш папа?**

— Папа был военный, академик, очень крупный ученый. Как я уже говорила, он приехал в Свердловск по распределению и 60 лет проработал на одном месте. Параллельно с защитами кандидатских, докторских диссертаций и прочих военно-научных дел, для себя окончил вокальный факультет консерватории, не имея при этом никакого начального и среднего

музыкального образования. К слову, в семье Архангельских было достаточно много известных вокалистов. Например, Валерий Писарев, который пел на сцене нашей оперы — папин племянник.

— **Непросто такому семейству соответствовать?**

— Всегда считала, что в своей семье я действительно самая малоспособная. Мой родной брат вышел из 9-й гимназии с золотой медалью. У него фантастическая память и вообще золотая голова. Он как раз реализовал мамину мечту и стал врачом. Папа мой, как я уже сказала — академик. И мама — музыкант с удивительным, тонким, абсолютным слухом. Я этого слуха от нее не унаследовала. Потому она и считала, что я не смогу быть хорошим музыкантом-исполнителем. Но моей нормальной, обычной головы и слуха хватило, чтобы поступить в консерваторию и стать теоретиком. И, уже обучаясь в вузе, я параллельно, так или иначе, все время работала в нашей школе: то подменяла кого-то, то еще что-то.

— **Итак, после консерватории снова десятилетка...**

— Понимаете, тропиночка-то была очень узкая: школа-консерватория-филармония-оперный театр. Вот и все. Практически все время я находилась в этом культурном инкубаторе. Я — плоть от плоти «продукт» десятилетки. Так что выбор мой был естественным.

— **Когда вы пришли работать в школу, директорствовал Геннадий Матвеевич Беляев. Что это было за время для школы? Что отличало его от времен прежнего и нынешнего?**

— Вы знаете, школа для меня существует в каком-то глобо-

ком единстве. У нас ведь очень жестко сохраняются традиции. Это то, на чем мы стояли и стоим, то, что составляет славу десятилетки и ее основу. Любое академическое направление, будь то балет, художественная гимнастика, или музыкальное искусство невозможно без сохранения жесточайших профессиональных требований. Так было в моем детстве, и в ту же атмосферу я пришла работать. Все сохраняется и сегодня. И у меня очень долгое время было ощущение: да, жизнь меняется, но не очень активно. То есть, мы как занимались музыкальным искусством, как требовали, так и требуем. Марсаву, которой исполнилось бы в декабре 2022 года 100 лет, держала нас всех в ежовых рукавицах. Она задавала тон этический. Как общаться, что можно, что нельзя. Любое проявление плебса и пластиковых стаканчиков уничтожалось на корню.

Никогда не забуду один случай... Очень я в детстве любила драться. И, конечно, была защитницей всех униженных и оскорбленных. Со мной учился мальчик Валера Цхай, который все время девочек обижал. А я их защищала. После очередной драки с ним, очень рассерженная, я топала по второму этажу школы в ужасающем виде: одна из двух косичек растрепана, с коленок свисают лохмотья порванных хлопчатобумажных колготок. Вдруг голос: «Извините, пожалуйста...». Я понимаю, что одна на этаже и обращение это ко мне. Поворачиваюсь и вижу Марка Израилевича Павермана: «Извините пожалуйста, вы не подскажете, где здесь класс № 19?»... Мне было стыдно так, что я не знала, куда деваться.

Это я к тому, что нас учили: в любом виде, при любых обстоятельствах мы должны соответствовать уровню. И уважительное отношение мастеров к нам, детям, было тому примером.

Каждый год первого сентября Марсава выходила к доске и рисовала цифру, которую тратят на детей в общеобразовательных школах, и ту, что тратят на нас. Все понимали, что это — про ответственность. Понимали, что нам дают, и что мы должны быть лучшими. Десятилетку часто обвиняют в высокомерности. Да, в нас культивировали исключительность. И я, продолжая те старые традиции, стараюсь культивировать в сегодняшних учениках исключительность. Не вижу в этом ничего плохого. Исключительность это ответственность. Всегда говорю: «Вас никто не станет любить просто за то, что вы учитесь в десятилетке». Каждый может запросто вылететь из нашей школы, если не будет трудиться и соответствовать. Дети должны понимать, что получают исключительные возможности. Сейчас это особенно актуально, когда наша школа — один из образовательных центров Юрия Башмета, когда у нас есть Уральский юношеский симфонический оркестр совершенно не ученического, не студенческого уровня. Для того чтобы это все получать, дети должны иметь на это право, а право надо заработать.

И так было всегда. Да, пожалуй, за исключением 2006 года, когда все встало с ног на голову, когда из нас пытались сделать «обычную» школу, когда нам пришлось пройти через несметное количество судов. Но десятилетку — спасли. Так что ничего не изменится. Мы будем стоять на своих традициях.

С Юрием БАШМЕТОМ

— Давайте напомним читателям, что тогда произошло.

— Вы знаете, это несовершенство законодательства. По федеральному закону (№ 131) муниципалитет (а мы к тому времени были муниципальной школой), не имел права руководить средним профессиональным учебным заведением. Парадокс заключался в том, что город мог иметь в своем подчинении вуз, при котором есть СПО, а само по себе СПО — нет. Эта история собрала столько всего... Я смотрю сейчас на «талмуды» документов, которые состоят из двух стофайловых (!) папок, и мне становится нехорошо. Нам помогала тогда вся общественность, известные люди — Эдуард Россель, Наталья Ветрова, Олег Хабибуллин, Нина Вольпер, Иосиф Кобзон, Станислав Говорухин, Александр Калягин, Мстислав Ростропович, Юрий Башмет, Владимир Спиваков, etc.

Итак, мы принадлежали муниципалитету, и по закону нас надо было передать в областное подчинение. Но, как оказалось, со стороны муниципалитета были даны обещания на наше

здание серьезным претендентам столичного масштаба, а потому интересы десятилетки были задвинуты по-дальше.

— А до того, как вы переехали в это здание на улице Антона Валека, школа находилась на Ленина, там, где теперь мужской хоровой лицей.

— Верно. И мы очень любили тот дом, но он был нам мал. Геннадий Матвеевич приложил неимоверные усилия, чтобы построить новое здание. А из старого планировалось сделать общежитие, но та затея не удалась. Забавно, что проект для здания школы был взят ташкентский, с огромными окнами — но, что имели, то и использовали, не до шику было в то время. А потом, при переезде, еще оказалось, что наши рояли в огромных деревянных коробах в двери не проходят. Так строители подавали инструменты кранами в окна здания.

Все это было в конце 1980 — начале 1990-х... И вот в 2006 году из нашей десятилетки хотели сделать общеобразовательную школу «с эстетическим уклоном».

— Вы тогда занимали должность замдиректора по концертной деятельности?

— Да, верно. А директором поставили совершенно «левого» человека. Потому что было очевидно: Геннадию Матвеевичу этим делом заниматься нельзя, его тут же снимут. Он тогда попал в кардиоцентр. Чиновни-

ки, правда, и там его достали: прибыли с бумагами в больницу и требовали подписи. Беляев на фоне этих событий перенес инфаркт. И долго не мог прийти в себя. Я совсем перестала работать. Безостановочно писала прошения о помощи и поддержке. К слову, за период той борьбы у нас было 19 решений судов, включая три конституционных. Произошла даже попытка захвата здания некоей частной охранной конторой. В июне, в самый разгар выпуска, в школу пытались ворваться люди с автоматами. Требовали ключи от кабинета директора. Родители тогда встали живой стеной, отвоевали здание. А затем мы вышли на митинг с неимоверным количеством людей. Нас действительно мог спасти только общественный резонанс. Смотрю теперь на фотографии и не верю, что все это было. Все закончилось в 2009 году.

— А в 2010-м вы стали директором специальной музыкальной школы десятилетки — «Уральского музыкального колледжа»...

— Да. Но мы не любим это название «колледж». Я хочу, чтобы была понятна разница. Колледжей очень много. Это общее название для всех специальностей. А десятилеток больше нет нигде, кроме как в нашей системе творческого образования — потрясающий проект нашей страны, придуманный и реализованный великим Петром Соломоновичем Столярским. Это была именно его инициатива — делать так, чтобы дети могли заниматься всеми предметами в одном месте, с приоритетом музыкальной специальности. В 2023 году, кстати, исполняется 90 лет нашим десятилеткам.

— Сегодня эта система нуждается в каких-то изменениях? Ведь время идет вперед.

— В академическом образовании, будь то музыкальное или хореографическое, традиции — самое главное. Если их не соблюдать, дальше ничего не получится. Даже современный балет без академической школы не состоятелен.

Я считаю, что наша система, если не идеальна, то близка к совершенной. Потому что, если у ребенка есть данные, он должен тратить приоритетное количество времени на занятия по специальности. Не будет результата иначе.

— В достижении поставленных задач и целей — спору нет, система прекрасна. Но не нуждается ли она в модернизации?

— Конечно, нуждается, особенно в части общего образования. Да и профессионального цикла это тоже касается. Все связано с течением времени, с изменением стандартов.

Если говорить об общем образовании, то я прекрасно понимаю, что ребенок, окончив нашу школу, должен иметь

некую базу, которая позволит ему дальше развиваться наравне со всеми. С другой стороны, осознаю, что количество проверочных работ огромно и количество общеобразовательных дисциплин необъятно. Объем зашкаливает. Дети не должны учиться 43 часа в неделю. В вузе обязательный стандарт рассчитан на 36 часов, а у нас больше выходит! Нельзя же объять необъятное. У нас маленькие классы. Это не 30 человек как в обычной школе. В нашей учатся особые дети, которые что-то делают быстрее, а что-то ну, просто сделать не могут. Есть те, для которых математика непреодолима, например. Все это нужно учитывать при стандартизации и формировании учебных планов. Мы все время пытаемся лавировать между некими обязательствами и нашими детьми.

И потом, вы же понимаете, если ребенок востребован, если он уже начал играть на конкурсах, фестивалях, он физически не может посетить все уроки. У него сегодня подготовка к концерту, завтра фестиваль, а послезавтра — конкурс. Конечно, для наших детей мы стараемся

С альтистом, преподавателем Московской консерватории Романом БАЛАШОВЫМ и Алексеем БОЯРШИНОВЫМ, заместителем директора школы по творческой деятельности

создать комфортные условия, в которых они смогут развивать свои профессиональные способности. Поражает сегодняшнее настойчивое желание общего образования унифицировать все учебные заведения. Это приводит к тому, что дети страшно перегружены.

С другой стороны мы очень хорошо понимаем, что советская система музыкального образования, нацеленная, прежде всего, на воспитание солистов, сегодня тоже не совсем правильна. Мы очень много об этом говорим и пишем. Об этом бесконечно говорит и Юрий Башмет. Он в свое время именно поэтому и создал Всероссийский юношеский симфонический оркестр. Ребенок должен с детства получать оркестровую практику. Ведь в итоге он приходит в оркестр работать. А у нас даже в национальном проекте «Культура» указано, что 90% выпускников, заканчивающих высшие учебные музыкальные заведения, не имеют достаточного уровня оркестровой подготовки.

Это долгая и непростая дорога, но мы по ней упорно идем вперед. Сейчас нас очень поддерживает и областное министерство культуры. Мы создали Уральский юношеский симфонический оркестр в 2019 году, к Уральскому культурному форуму. А в 2021-м Юрий Башмет написал письмо губернатору Свердловской области, что он берет этот оркестр на условиях софинансирования. То есть к нам приезжают педагоги за счет образовательного центра Башмета, вся методическая часть оплачивается им. На таких условиях удалось запустить проект. Сегодня у нас в оркестре представлены все шесть округов и областей УрФО.

Концерт Уральского юношеского симфонического оркестра

— Часто ли дети уходят или, скажем прямо, «вылетают» из десятилетки?

— Система очень жесткая. Отчисляем раз в полгода. И каждый год к нам приходит порядка 20 новых ребят. Кто-то сам понимает, что это не его путь, кому-то мы об этом говорим. Такая ротация была всегда. Можно изменять методы, но нельзя менять критерии. Это самое важное. Поэтому я очень люблю возрастных педагогов, таких, как наш Вольф Львович Усминский, которому 92 года. Потому что именно они знают точно, какие должны быть критерии.

Мы четко должны знать, чего нельзя: нельзя играть с плохой постановкой рук, нельзя играть грязно, нельзя играть просто нотный текст, нельзя снижать уровень требований.

— Как при огромном учебном объеме вы справляетесь с безумным количеством всевозможных конкурсов?

— Это отдельная большая тема. К сожалению, в основной своей массе конкурсы это средство зарабатывания денег. Просто подумайте, кто только сегодня не устраивает конкур-

сы, включая турфирмы... Дети в музыкальных школах нередко весь год учат два произведения. А потом с этим «багажом» вдруг начинают идти, словно по рукам, по «междподъездным» конкурсам. Все эти якобы соревнования — прошения о прибавке к зарплате преподавателю. Так я их называю. После подобного вала конкурсов родители в восторге, дети тоже. Родители при поступлении ребенка в нашу школу мне приносят кипы странных дипломов. Я сразу предлагаю обклеить этими бумажками туалет. Нам это все не надо. Придет ребенок вообще без конкурсов, но играющий — мы будем его слушать и делать выводы. Так что в нашей школе система прибавок к зарплате за конкурсы отсутствует как явление. К сожалению, в конкурсной части жизни зачастую диалектики перехода количественных изменений в качественные нет.

— Но есть ли, все-таки, конкурсы, которые качественно меняют процесс и систему?

— Я очень хочу возродить конкурсную систему десятилеток. Хочу вернуть к жизни и ассоциацию специальных му-

зыкальных школ. Десятилетки должны собираться вместе, показывать свои результаты друг другу, общаться, обмениваться опытом, играть в смежных ансамблях. Все это не за горами. Даже если не нынче, то очень скоро сможем эту идею реализовать. Второе направление, которое абсолютно точно необходимо развивать, вопреки всему (и, кстати, с восторгом и безусловной поддержкой детей) — это все не академические жанры. Например, мы с самого основания участвуем в «Ночи музыки».

Кроме того, в нашей школе, благодаря заместителю директора по творческой деятельности, руководителю отдела музыкально-информационных технологий Алексею Бояршинову, родилось много творческих проектов. Один из них «Академия Джаз»: к нам приезжают джазовые музыканты с концертами, наши дети ходят на концерты клуба Ever Jazz, сами исполняют джазовые произведения. Занимаемся и этнической темой (проект «Ветер Востока»). Когда есть возможность поучаствовать в рок-проектах — мы и это делаем. Очень любим, когда ребята участвуют в самых разных театральных постановках. Все это опыт и развитие вкуса. Для наших детей возможность окунуться в мир альтернативной, не академической музыки очень важна. Они слышать начинают по-другому. Невероятно важно пробовать разную стилистику, погружаться в другую культуру.

— **Почему вы считаете важным такое «нанизывание» на академическую структуру?**

— Есть две задачи: профессиональная и социальная. Дети наши живут здесь как в башне из слоновой кости, в свое-

образном инкубаторе. А чувство защищенности делает их до такой степени наивными, что они совершенно не приспособлены к жизни. Здесь, в школе, и система взаимоотношений рафинированная. Им надо показывать, что мир может быть иным. Мы готовим ребят к тому, что, выйдя в жизнь, они должны проявлять инициативу. Желание проявить себя как творческую единицу формируется в школе разными методами. И мы даем эту свободу. Это закон компенсации. С одной стороны, очень жесткие профессиональные требования, с другой — свобода в творчестве. Дети настолько неожиданно могут проявляться! Что в конечном итоге формирует творческое сознание — никто ведь не знает. Но самое главное, повторяю, — дети десятилетки должны быть лучшими. Меня воспитывали так, и я буду так воспитывать.

— **Много я слышала историй о том, что про каждого ребенка в школе всегда было известно абсолютно все: мама, папа, собака, где и чем живет. Сейчас так же?**

— Все то же самое. Очень доверительные отношения с педагогами по специальности, по общему фортепиано, то есть по

индивидуальным предметам. У кого-то очень доверительные отношения с концертмейстерами. Часто родители не знают, где ребенок, а педагог знает все. У детей здесь дом. Даже вахтеры у нас особенные — почти психологи. И эта общая атмосфера психологической поддержки очень нужна.

— **Как вы видите свою роль, кто вы для школы?**

— Администратор. При слове директор я начинаю смеяться. Директор — этот какой-то большой и важный человек. А я — пропеллер. Который крутится сам и заставляет все крутиться. Но без отличной команды ничего бы не получилось — Алла Евгеньевна Матюхина — заведующая учебной частью. Сколько лет она здесь! Я в шесть лет пришла сюда, она уже работала. Вольф Львович Усминский, который держит в кулаке оркестровые традиции. Блестящий набор педагогов, концертмейстеров и административного состава! Замечательный мой заместитель Алексей Бояршинов, который фонтанирует идеями в невероятных объемах, плюс вся проектная, маркетинговая, брендовая линия за ним. И эти уникальные, бесценные люди определяют движение школы во времени.

Новый дом «десятилетки»

Так звезды сошлись, так «Родничок» искрит

Художественному руководителю нижнетагильского заслуженного коллектива народного творчества «Родничок» Ольге Сергеевой присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Репетиционный зал «Родничка» — самый большой во Дворце «Юбилейный» и не самый обустроенный. Паркетный пол давно требует замены на более современное покрытие. Но Ольга Александровна с удовольствием показывает недавнее приобретение: двухуровневый хореографический станок, у которого теперь занимаются и младшая группа, и подростковая. «А еще мы купили обувь для репетиций и концертную, — делится радостью худрук хореографического ансамбля. Средства на обновки танцоры заработали сами, получив грант в 500 тысяч рублей в рамках национального проекта «Культура».

А последней наградой «Родничка» за мастерство в 2022 году стал Гран-при на прошедшем в Екатеринбурге втором всероссийском фестивале-конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества «Дотянуться до небес». Призов же за более чем полувековую «жизнь в танце» ансамбль получил на международных, всероссийских, региональных фестивалях и конкурсах столько, что для их выставки уже нужна отдельная комната в муниципальном Дворце культуры.

А сколькими почетными грамотами награждена за свою творческую и воспитательную работу с молодежью О. Сергеева! Ольга — коренная тагиль-

Ольга СЕРГЕЕВА

чанка, из семьи рабочих Высокогорского механического завода. Мечта о балете привела девушку в училище культуры Екатеринбурга. Получив специальность хореографа, она начала руководить самостоятельным

коллективом в Доме детского творчества. Приглашение работать в «Юбилейном» стало ступенькой в профессии. Но подняться на нее новому худруку «Родничка» Ольге Сергеевой оказалось легче, чем прочно устоять. Время 1990-х было жестоким, в его реалии культура уж точно не вписывалась.

Дворец облюбовали под салон автомобилей воротили местного бизнеса... Только добившись статуса муниципального учреждения культуры, «Юбилейный» начал новую жизнь. Со старыми бедами от безденежья. Как вспоминает Ольга Сергеева,

Выступления «Родничка» всегда сопровождают аплодисменты

Идет репетиция

танцоры выступали порой и босиком: обувь купить было не на что...

КАЗАЧИЙ ПЛАС И «СВИСТОПЛАС»

В 1971 году заслуженный работник культуры, бессменный на протяжении нескольких десятилетий директор Дворца «Юбилейный» Лидия Ивановна Кирпиченко создавала «Родничок», прокладывая ему путь к званию народного коллектива. В 2012-м возглавляемый Ольгой Сергеевой ансамбль одним из первых в Свердловской области получил звание заслуженного. Вместе с Ольгой Александровной вспоминаем уже ставшие классикой танцы. Казачий пляс «Шашку бери!», например, и блестящее выступление в Витебске на «Славянском базаре», когда знаменитая «казачка Надя» (Надежда Бабкина) восхищалась тагильскими танцорами. Долго казачий пляс оставался визитной карточкой ансамбля, а поставил его выпускник «Родничка», ныне балетмейстер Нижнетагильского драматического театра Анатолий Дурницын. «Цыган-

ская ночка» стала целым театрально-танцевальным представлением. Не забыть слезы на глазах многих зрителей при исполнении ансамблем танца «Крылья», посвященного памяти безвременно ушедшего из жизни солиста ансамбля Александра Бабайлова. Как в драмтеатре есть спектакли, ставшие легендами, такова в репертуаре «Родничка» «Музыкальная история», поставленная в черно-белой стилистике.

— Танцевальный образ рождается от музыки, — рассказы-

вает Ольга Александровна. — Почему наши юные артисты любят русские народные танцы больше, чем эстрадные? Потому, что под зажигательные наигрыши они могут показать свою молодую удаль, ловкость и веселье от души. Сегодня репетируем «Выйскую расплясуху» и задорный «Свистопляс», готовимся к фестивалю-конкурсу «Веселухин ложок». С младшей группой восстанавливаем казачий пляс «Шашку бери!». Высокую планку стараемся держать.

Лихая русская пляска

Фестиваль «Веселухин лужок» уже 30 лет собирает в Нижнем Тагиле танцоров из разных городов

На сцене артисты из детской группы

«НАМ НРАВИТСЯ ТАКАЯ ЖИЗНЬ!»

В Нижнем Тагиле никогда не было хореографического училища, а городская школа танца, благодаря «Родничку», успешно работала, и желающих учиться в специальном классе средней школы № 1 всегда хватало. Нынче уже несколько частных студий привлекают молодежь, но трехлетних малышей родители каждой осенью приводят на первый танцевальный урок именно в дворцовую «группу внучат». Сегодня в ансамбле шесть возрастных групп, это более 200 человек — дошколят, школьников, студентов, работающих. Занимаются с ними и бывшие выпускники Сергеевой, ныне дипломированные хореографы Кристина Лугинина, Роман Кувалдин, который и своих дочерей привел в ансамбль. Репетиции проходят по специальным программам — классический танец, народно-сценический, историко-бытовой. Репетиции классики ведет сама Сергеева, и ученики старательно реагируют на каждое замечание — тянуть носок, расправить спину. «А что с лицами?» — удивится Ольга Александровна, не видя улыбок танцующих. Потом ее ученики пишут в соцсетях: «Вся моя жизнь — это школа полови-

ну дня и танцы с 17-ти до 22-х часов. Никто кроме настоящих танцоров не поймет, насколько это трудно, а нам нравится такая жизнь!».

— Я тоже постоянно учусь, — говорит художественный руководитель ансамбля. — Учусь у коллег, обмениваясь с ними опытом на конкурсах и в мастер-классах. Много читаю, смотрю видео, слежу за новинками мирового танцевального искусства, интересуюсь работами известных хореографов. «Она сама прекрасный постановщик, профессионал, тонко чувствующий современную хореографию, — говорит Лидия Кирпиченко, от-

мечая и педагогический дар Сергеевой, и ее умение наладить контакт с родителями учеников. У старшей группы весной сразу два выпускных экзамена: ЕГЭ в школе и отчетный концерт на сцене Дворца. Но, будьте уверены: зрительный зал до отказа заполнят и просто зрители, и мамы, и папы, переживающие за выступления своих повзрослевших детей не меньше, чем за их школьные знания. Для Ольги Сергеевны поздравление с очередным выпуском от дочери станет самым приятным. Александра учится в Челябинском институте культуры. На хореографа, конечно.

«Пламенный» танец старшей группы

120 лет — возраст процветания

В конце 2022 года в Свердловской области отметили 120-летие системы художественного образования на Среднем Урале. Юбилейные мероприятия были организованы министерством культуры Свердловской области и Региональным ресурсным центром в сфере культуры и художественного образования. На сегодняшний день эта сфера является одной из самых масштабных, в нее входят три тысячи студентов, 56 тысяч детей, восемь тысяч педагогов.

За точку отсчета появления в нашем регионе системы художественного образования взят 1902 год, когда в Екатеринбурге открылась художественно-промышленная школа. Она была приписана к Санкт-Петербургскому центральному училищу технического рисования барона Штиглица. Из Петербурга на Урал прибыли несколько преподавателей, первым директором нашей школы стал выпускник Императорской Академии художеств Михаил Каменский. Итак, открылось первое профессиональное учебное заведение в области искусства на Урале. На обучение принимались дети с 12 лет обоего пола, без различия сословий, выдержавшие испытания по

Директор Регионального ресурсного центра в сфере культуры и искусства
Наталья КЛЕЩЁВА

рисованию. С 1914 года здесь начали готовить учителей рисования, а в 1918-м на базе школы открыли Екатеринбургское художественное училище, извест-

ное сейчас как Свердловское художественное училище имени И. Д. Шадра.

Музыкальное образование на Урале началось с открытия музыкальных классов при Екатеринбургском отделении Императорского русского музыкального общества. Появились три отделения: фортепианное, сольного и хорового пения, игры на духовых и струнных инструментах. В 1916 году классы были преобразованы в музыкальное училище, сегодня — Свердловское музучилище имени П. И. Чайковского.

В 1930-е годы на Урале начала формироваться сеть музыкальных учебных заведений начального звена. Большую роль в этом сыграл педагог и композитор Маркиан Фролов. В 1931 году по его инициативе была открыта первая детская музыкальная школа. Сейчас ДМШ № 1 с гордостью носит имя своего основателя. Фролов стал одним из инициаторов создания и первого музыкального вуза — в 1934 году родилась Уральская консерватория. Маркиан Фролов стал ее первым ректором, а в педагогический состав вошли представители крупнейших консерваторий страны. Позднее выпускники столичных вузов приезжали на Урал по распре-

Сводный коллектив духовых оркестров школ искусств Екатеринбурга, Алапаевска и Верхней Синячихи

делению, а Московская консерватория даже получила официальное задание «шефствовать» над молодым вузом и обеспечить его кадровый состав.

В 1935 году в Екатеринбурге было открыто хореографическое училище, где готовили артистов для Свердловского театра оперы и балета. Но с началом Великой Отечественной войны училище закрылось и лишь спустя 70 лет, в 2014-м, был учрежден Уральский хореографический колледж, на сегодняшний день самое молодое профессиональное творческое учебное заведение в Свердловской области.

В 1930-х появились музыкальные школы в Нижнем Тагиле, Алапаевске, Красноуфимске, Ирбите. В трудное военное время, в 1943 году при Уральской консерватории открылась музыкальная школа-десятилетка. В послевоенное время начинается бурный рост городов и поселков, растет востребованность и популярность детского художественного образования. В 1950-80-е годы в Свердловской области открылось 66 детских музыкальных школ и школ искусств.

В 1957 году Свердловск обрел культпросветшколу для подготовки клубных работников, сегодня это Свердловский колледж искусств и культуры. В колледже готовят не только руководителей и участников творческих коллективов, специалистов библиотечной сферы, но и артистов цирка — это одно из пяти учебных заведений России, где можно получить цирковую специальность.

В 1960-м на базе Свердловского театра драмы открылось театральное училище, а в 1984 году появился Свердловский те-

Константин ТЮЛЬКИН, преподаватель Свердловского музыкального училища

атральный институт. Сегодня его выпускники работают в театрах нашей области и по всей России.

Появились Нижнетагильское, Асбестовское, Краснотурьинское музыкальные училища, в 1975 году в Краснотурьинске открылось художественное училище для подготовки художников-оформителей и живописцев-педагогов. В 1970-е сформировалась и региональная методическая служба, которая связала все ступени художественного образования воедино.

На сегодняшний день трехуровневая система художественного образования в Свердловской области является одной

из самых масштабных в стране. Она объединяет 161 детскую школу искусств региона, 9 профессиональных образовательных организаций сферы культуры и искусства (колледжи искусств и училища), учреждения высшего профессионального образования.

«Трехуровневая система образования, которая сложилась на Среднем Урале, сегодня подтверждает свою жизнеспособность и возможность талантливого ребенка получить образование в детской школе искусств, среднем профессиональном учреждении, а затем в вузе. Вы делаете очень большое и важное дело. Подтверждени-

Струнный квартет Уральской специальной музыкальной школы

ем тому — гранты и стипендии, которые выделяются правительством Свердловской области. А также внимание правительства Российской Федерации в рамках национального проекта «Культура» — это и повышение квалификации в рамках программы «Творческие люди», и оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, и ремонты, которые проходят в помещениях учебных заведений», — отметила на торжественном мероприятии, посвященном 120-летию системы художественного образования, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Большой юбилейный концерт в Зале Маклецкого представил все существующие у нас сегодня направления обучения в системе художественного образования: от хореографии и хорового пения до сольного исполнительства и циркового искусства. Участниками праздничного концерта стали ученики, студенты и преподаватели детских школ искусств и учебных заведений Екатеринбурга, Асбеста, Нижнего Тагила, Лесного, Алапаевска, Верхней Синячихи. Лучшим педагогам системы

Хор «Глория», академический хор Свердловского музыкального училища и хор студентов Уральской консерватории, дирижер Владимир ЗАВАДСКИЙ

художественного образования были вручены благодарственные письма министерства культуры региона.

Юбилей стал поводом и для обсуждения актуальных вопросов сферы. На площадке Центра культурных инициатив Технопарка универсальных педагогических компетенций состоялась уральская межрегиональная научно-практическая конференция, где обсудили вопросы подготовки кадров в сфере художественного образования. Участникам встречи был презентован Региональный центр карьеры, который станет связующим звеном между выпускниками творческих специ-

альностей профессиональных учебных заведений и работодателями. Центр начнет работу в 2023 году и возьмет на себя информирование и консультирование по вопросам трудоустройства, аналитику и координацию работы.

«В нашей профессии очень важно отслеживать судьбу выпускников, общаться с ними после трудоустройства — от этого зависят результаты на местах. Это особенно важно в областных городах, где достаточно серьезная потребность в кадрах. Мы общались с молодыми специалистами, и для нас открытием стало желание выпускников вернуть распределение. Эта гарантия того, что они будут востребованы, им очень важна. Мы готовы организовывать встречи с работодателями, проводить ярмарки вакансий, тематические выставки и конкурсы профессионального мастерства», — отметила директор Регионального ресурсного центра в сфере культуры и искусства Наталья Клещева. В рамках конференции были заключены первые соглашения о сотрудничестве центра с профессиональными учебными заведениями среднего звена.

Участники уральской межрегиональной научно-практической конференции

«Мадам Баттерфляй» — версия консерватории

23 декабря 2022 года Оперная студия Уральской государственной консерватории имени М. П. Мусоргского представила оперу «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини. Исполнители — студенты и ассистенты-стажеры вокальной кафедры консерватории, а также солисты музыкальных театров Екатеринбурга. Режиссер-постановщик — профессор Павел Коблик, дирижер — профессор Александр Аранбицкий.

«**М**адам Баттерфляй» — одну из самых известных и часто исполняемых оперных партитур — в Уральской консерватории прочитали в классическом ключе. Такое решение представляется вполне оправданным в стенах высшего учебного заведения, где будущие артисты, соприкасаясь с шедеврами оперной классики, оттачивают свое вокальное и актерское мастерство. С другой стороны, история трагической любви юной гейши Чио-Чио-Сан к лейтенанту американского флота Бенджамину Франклину Пинкертону выразительна сама по себе: она нечасто провоцировала режиссеров на смелые и неожиданные решения. Так или иначе, классическая интер-

Мария АНЧУГОВА — Чио-Чио-Сан

претация не облегчает задачи, стоящие перед молодыми музыкантами.

Сценография спектакля лаконична: минимальные деко-

рации — ширмы по краям сцены — дополняются красочными проекциями на экран, которые вместе со стилизованными костюмами создают японский колорит.

Особенностью студенческих спектаклей является исполнение оперы под рояль. Пианистка Наталья Леонтьева была тем «оркестром», который поддерживал певцов и развивал музыкальный материал оперы. Отметим, что опера исполнена на языке оригинала без купюр, что, опять же важно для становления будущих артистов.

В главных партиях — ассистенты-стажеры Мария Анчугова (Чио-Чио-Сан) и Карлен Манукян (Пинкертон). Оба —

Сцена из спектакля

молодые талантливые певцы, уже известные как уральскому зрителю, так и за пределами Екатеринбурга. С осени 2022 года Карлен является солистом Пермского академического театра оперы и балета.

В отличие от Пинкертона, главная героиня не покидает сцену на протяжении всего спектакля. Не случайно отечественные и зарубежные музыковеды усматривают в опере Пуччини черты монодрамы: Пинкертона, Сузуки (подруга-служанка), Шарплес (американский консул в Нагасаки), не говоря уже о второстепенных персонажах (сват Горо, дядя Бонзо, принц Ямадори, Кэт Пинкертона), присутствуют в опере лишь для того, чтобы раскрыть тему утраченных иллюзий Чио-Чио-Сан о счастье с любимым человеком. Личная драма обостряется проблемой различия двух культур — Востока и Запада, противоположных менталитетов японской девушки, готовой ради любви отречься от своей религии, и беспечного янки, чье кредо — брать от жизни все.

Марии Анчуговой (сопрано) удалось передать и в звучании голоса, и в актерской игре то наивное, полудетское восприятие жизни, которое и очаровало Пинкертона. Показательна в этом отношении сцена героини с консулом из второго действия, где она с детской непосредственностью прерывает Шарплеса, не давая ему спокойно дочитать письмо. Вместе с тем, Чио-Чио-Сан в исполнении Анчуговой — фигура сильная и волевая. В небольшом эпизоде с принцем Ямадори (который, пользуясь долгим отсутствием Пинкертона и шатким финансовым положением Чио-Чио-Сан, предлагает ей выйти за него

*Мария АНЧУГОВА — Чио-Чио-Сан,
Карлен МАНУКЯН — Пинкертона*

замуж) нашлось место случайности. Певица гордым жестом указывает назойливому ухажеру на дверь, и внезапно веер из ее рук улетает к его ногам. Возмож-

но, это не было запланировано в данной мизансцене. Секунда ожидания...Тишина... Но артистка, не растерявшись, подняла веер и, как ни в чем не бывало, продолжила сцену.

Если в первом и втором действиях Чио-Чио-Сан Анчуговой — девушка нежная, мечтательная и хрупкая как стеклянный сосуд, то в финальном акте она полна решимости и мужества. В сцене самоубийства — трагической кульминации оперы — голос певицы звучит без единой ноты мелодраматизма. Она не форсирует звук. Ее героиня умирает тихо, без чрезмерной театральности.

Карлену Манукяну, обладателю мощного тенора, удалось создать правдивый образ беззаботного повесы. Он намеренно играет антигероя, причем, не пытаясь никоим образом его оправдать. Певец стремится выйти за рамки романтически-лирического изображения Пинкертона. В его словах слышны лишь холод и обман. Даже в сцене любовного дуэта с Чио-Чио-Сан из первого действия герой предстает не вполне искренним, способным на предательство.

Известно, что вокальная партия Сузуки (служанки Чио-Чио-Сан)

Мария АНЧУГОВА — Чио-Чио-Сан, Ксения ДОРОДОВА — Кэт Пинкертона

Ярослав ИВАНОВ — сын Чио-Чио-Сан, Мария АНЧУГОВА — Чио-Чио-Сан, Кристина БЕЛОУСОВА — Сузуки, Максим ШЛЫКОВ — Шарплес

почти полностью построена на декламации и пении в низком регистре. Несмотря на молодость, студентка Кристина Белоусова (меццо-сопрано) успешно преодолела сложности этой партии. Важно, что Кристина не играет Сузуки как пожилую няню своей госпожи в соответствии с традиционной трактовкой образа. Героиня Белоусовой — заботливая, переживающая, столь же юная девушка, как Баттерфляй. Думается, что этой певице также подвластны роли лирического амплуа.

Шарплес (американский консул в Нагасаки) в исполнении

солиста Екатеринбургского театра оперы и балета Максима Шлыкова (баритон) — еще один персонаж, по-настоящему переживающий за судьбу главной героини. В этом образе подчеркнуты отцовская забота и сострадание к несчастной девушке. Так, в сцене из первого действия, где Шарплес рассуждает с Пинкертоном про юный возраст Баттерфляй, он глубоко поражен легкомысленным отношением лейтенанта к наивной пятнадцатилетней Чио-Чио-Сан. Консул осуждает отсутствие моральных устоев в молодом человеке и, сознавая серьезность ситуации, пытается

донести до него: «Поймите, вас она любит!».

Выразительно исполнение эпизодических ролей: Кэт Пинкертон, Принца Ямадори, Комиссара (студенты консерватории Ксения Дородова, Иван Горбань, Иван Хмара), Горо и Бонзы (солист Екатеринбургского театра оперы и балета Виталий Петров и солист театра мюзикла Свердловской детской филармонии Алексей Глухов). Отметим трогательную игру Ярослава Иванова в роли трехлетнего сына Чио-Чио-Сан. Молодые исполнители с поставленными задачами справились успешно и не потерялись в ансамбле с опытными мастерами сцены. Хочется выразить благодарность педагогам, подготовившим студентов и ассистентов-стажеров консерватории, руководителю оперной студии и всем, кто принял участие в постановке этого замечательного спектакля.

Остается надеяться, что в ближайшем будущем «консерваторская» «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини прозвучит и в сопровождении оперно-симфонического оркестра. Но это уже будет другая история...

Оперная студия Уральской консерватории после премьеры

«Анна Каренина»: красное на черном

Вслед за спектаклем «Ночь нежна» по Фицджеральду, с интервалом в несколько месяцев, Свердловский театр драмы в конце 2022 года представил зрителю еще одну премьеру по мировой литературной классике — «Анну Каренину».

Если успех «Ночи...» можно попытаться объяснить новизной сюжета (для части публики) и экстраординарностью взаимоотношений главных героев, что априори держит зрительский интерес, то «Анна Каренина» — хрестоматийная классика. Сюжет, герои, конфликт, финал — известно все даже тому, кто давно книгу в руки не брал. Меж тем, как и на инсценировке Фицджеральда, на «Анне Карениной» зрители в переполненном зале сидят, вжатые в кресла впечатлениями. Все будет как по писаному: поезд для Анны неизбежен. Тогда что не дает оторваться от происходящего на сцене?

Тех, кто рассчитывает получить «зачет» по роману Толстого, посмотрев эту театральную версию (молодежь любит приобретать знания по визуальным ремейкам), придется расстроить. Это не инсценировка романа. Авторы спектакля (режиссер-постановщик Михаил Заец) сознательно отказались почти от половины сюжета романа, а именно: от линии Кити — Левин с их финальной семейной идиллией. Отказались по «простой» причине невозможности вместить всю толстовскую фабулу в три часа сценического времени. При этом, конечно же, разрушилась полифония, составляющая «семейную мораль» романа. Не стало конструкции

Сцена из спектакля

из четких, соединенных между собой, личностных треугольников: Вронский-Кити-Анна, Левин-Кити-Анна, Левин-Кити-Вронский. Остался только один: Анна-Каренин-Вронский. Основная любовная коллизия. И театр честно обозначил масштаб своей версии — «страницы романа». Тем труднее стало «удержать баланс» и... зрительский интерес. Но! Вынужденно обеднив фабулу, театр усложнил непредсказуемостью три вершины главного любовного треугольника, да к тому же представил его в совершенно неожиданном цвете. Именно — цвете.

Практически весь спектакль — в серо-черной гамме. Даже сцена бала. Даже эпизод в театре. То, что по определе-

нию должно сверкать, источать свет, погашено намертво. Вслед за режиссером художник-постановщик Алексей Паненков предлагает взглянуть на высшее общество, так называемый «свет» (как выразительна здесь игра омонимов!) не привычно восторженно, а увидеть его истинную суть. А она черна. Под внешней благопристойностью, показной моралью — темные души, внесшие свою мрачную лепту в гибель Анны. Маменька Вронского. Княгиня Бетси. Приятельница Каренина. Все это — маски. В прямом и переносном смысле. В спектакле нет больших массовок. Человек восемь играют лоск и холод общества на балу, и игнор зрительного зала в театре, и каверзы ближнего окружения главных героев.

Меняются только маски. Нутро неизменно черно и гибельно. Для Анны. На протяжении всего спектакля над сценой довлеет, заполняет большую часть пространства гигантский черный шар. Как рок. Фатум. Предначертанный финал. Но видит это только зритель. Для Анны, для героев предначертанность гибели не очевидна. «Вокруг», «под» шаром разыгрывается до поры до времени обычная светская жизнь — бал, адюльтер, поездка в Италию...

Но мучения Анны, что приводят ее к гибели, заложены даже в этой обыденности, предсказуемости взаимоотношений главных персонажей. Ну да, если упростить до предела сюжет (фокус из примитивных пересказов литературных первоисточников для средней школы) и отбросить трагический финал — всего-то любовный треугольник, с ожидаемым — опять же: до поры до времени! — развитием интриги. Но режиссер и театр не только сами погрузились в литературную первооснову, толстовские характеры, а предлагают сделать это и зрителю. В итоге оказывается: и интрига не так банальна, да и главные герои тоже.

Вронский и Каренин, два Алексея, составившие в трагедии Анны два полюса, уж точно удивили зрителя. Привычно сложившееся представление таково: Каренин — чиновник-брюзга, Вронский — дерзок, галантен, романтичен. Один плох, другой хорош... Скучный же выбор мы оставляем Анне. С чего бы тогда мучиться? Но повторюсь: не уповая на общепринятые клише, создатели спектакля подходят очень близко к тексту первоисточника. Обозначение жанра как «Страницы романа» —

Анна — Татьяна МАЛИННИКОВА
и Каренин — Константин ШАВКУНОВ

фраза двойного смысла. С одной стороны, читай: отдельные страницы романа. С другой: три характера, составившие основной конфликт сценической версии, — не театральная вольница, идущая от режиссерского «а я так вижу», но и не банальные типажи. Все — по Толстому. Как в романе написано. А там написано про живых людей, с драматическим сочетанием в каждом достойного и не очень. Такими и преподносит театр Каренина и Вронского. Каренин (Константин Шавкунов) — не только зануда и догматик, но и — терпимый, любящий, многое про-

щающий муж. Искренне пытается он понять драму жены, готов не усугублять ее, а помочь. Во всяком случае, у коляски с новорожденной (от Вронского!) девочкой — он, а не Анна. Неожиданно? Но — согласно духу романа, в котором Каренин тоже — не заклеянный авторским гневом чинуша-примитив.

А Вронский (Сергей Заикин)? Притягателен и романтичен, как большинство мужчин в офицерской форме. При этом завсегдатай дружеских попок. Да, театр не побоялся приоткрыть и теневую сторону офицерства, привычного образа жизни «мажоров» того времени. Также неожиданно. Даже больше, чем в случае с Карениным. Но достаточно пережить легкое первое недоумение, чтобы понять «шоковый замысел» авторов спектакля. Они возвращают толстовский сюжет, для многих давно витающий в облаках книжных фантазий, на грешную землю. К живым лю-

Вронский — Сергей ЗАИКИН, Анна — Татьяна МАЛИННИКОВА, Каренин — Константин ШАВКУНОВ

Анна Каренина — Татьяна МАЛИННИКОВА

дям, не делящимся на «плохих» и «хороших».

И Анна — живая. Героиня по положению в романе (и спектакле), но не по положению в обществе. Чтобы отважиться поставить «Анну Каренину», даже в очень хорошей труппе должна быть, прежде всего, ... Анна. Не «просто» героиня по амплу. Актриса, способная и на характерность. Потому что в толстовской Анне тоже много всего и разного: страсть, безответственность, нежность, упрямство, дерзость. Доверив главную роль актрисе Татьяне Малинниковой, театр выиграл главный бой за спек-

такль. Актриса играет характер, состоящий из противоречий, вызывая в разные моменты то симпатии и сочувствие, то неприятие и осуждение. Но главное — она играет именно характер, который не приемлет полутон. Для Анны — либо все, либо жизнь пропала. Красива и выразительна в этом смысле сцена в театре: среди отторгающего ее общества, в мрачной толпе безликого бомонда Анна появляется в огненно-алом платье. Это ее вызов. Упрямство и дерзость. Если хотите — мужество...

А до того — сцены совсем другой Анны. Страстной и неж-

ной. То, что у Толстого «страницы про любовь», театр воплощает в пластике. Внезапная, как удар, влюбленность Анны в романе во многом представлена через диалог взглядов, недоговоренность, нюансы в интонации. Но главное — толстовским словом. Лишенный крупных планов и «голоса от автора», театр в сценах любви Анны и Вронского взял реванш пластикой, почти танцем. Вкупе со столь же пластичной, парящей сценографией «танец двоих» создает незабываемые эпизоды. Правда, в отношении Анны это как приговор отложенного действия: пока есть любовь — она живет; начнет истончаться, слабеть чувство (спектакль смог показать и это) — Анна начнет свой путь к гибели. Она же не ведает полутонов...

Театр взялся не за литератора-современника. Сюжет — не на скандальную злобу дня. Но зрительный зал полон и поглощен происходящим. В век, ориентированный на деловой успех и материальное благополучие, зритель, думаю, испытывает ностальгию по историям о большом чувстве. И это честная история — без однозначных «да»-«нет», «плохой»-«хороший». Подобно Джоконде, Анна Каренина (да еще в талантливом исполнении) продолжает притягивать и вызывать вопросы. К тому же в классическом сюжете режиссер и театр уловили и злобу дня. Именно скандальную. То, как расправляется с Анной пресловутый высший свет, — сюжет и про современные соцсети, способные «забанить», вычеркнуть из общения любого. Еще и поэтому в великую историю про непрощенную любовь каждый всматривается, как... в зеркало.

Сцена из спектакля

Новогодние подарки на сцене

Новогодние праздники подарили Нижнему Тагилу два сказочных детских спектакля. И они не ушли вместе с праздниками, а остались в репертуаре, чтобы и дальше радовать больших и маленьких зрителей.

СТАРЫЙ ДОБРЫЙ ВИННИ-ПУХ

Нижнетагильский драматический театр в качестве новогоднего подарка для горожан выбрал сказку «Винни-Пух и все» по мотивам известной повести Алана Милна.

История плюшевого медвежонка и его друзей вот уже не один десяток лет остается одной из любимых детских сказок. Произведение впервые было опубликовано в 1926 году в Англии, а косолапый любитель меда стал популярным персонажем всемирной литературы. В 1960-е своя версия «Винни-Пуха» появилась и в России. Спасибо переведшему оригинальный текст писателю Борису Заходеру и студии «Союзмультфильм», выпустившей по нему прекрасный мультфильм. Сегодняшние взрослые, выросшие с медвежонком, гово-

«Винни-Пух и все» — добрая история о дружбе

рившим голосом артиста Евгения Леонова, вносят этот мультфильм в свой личный топ. И действительно — озорные приключения «нашего» мишки и его друзей, веселые песенки — это своего рода ощущение вернувшегося детства.

Вероятно, на то и рассчитывала творческая команда театра драмы. Музыкальный спектакль «Винни-Пух и все» подарил детям праздник, а взрослых вернул в детство, напомнив любимые мелодии и сюжеты. Художественный руководитель театра и режиссер спектакля Игорь Булыгин намеренно выбрал не новогоднюю историю, чтобы сказка не теряла своей актуальности ни зимой, ни летом. Хорошая история о дружбе — подойдет на все времена.

— Мы не детский театр, поэтому у нас в основе репертуара, конечно, драматические произведения. Но мы можем и рады ставить и спектакли для юных зрителей. Главное, чтобы это было интересно, весело и любопытно ребятам. Хотя, на мой взгляд, «Винни-Пух» — это, скорее, сказка для взрослых, чтобы

Винни-Пух — любимый медвежонок взрослых и детей

и родители, которые пришли с детьми, тоже получили удовольствие, — говорит Булыгин. — Этой постановкой мы хотим напомнить родителям, что со своими детьми можно и нужно дружить.

Действие «Винни-Пуха» происходит в «плюшевом» мире. На сцене вязаные дома героев, лоскутные кочки, облака, грядки... Все это напоминает уютную игрушечную вселенную, в которой непременно хочется побывать и до всего дотронуться руками. Декорации, как поясняют создатели, показывают то, как ребенок видит быт медвежонка и его друзей.

В спектакле задействованы два состава, оттого и постановка получилась такой, словно смотришь две разные сказки. Каждый артист внес в роль частичку своей души и философии. Поэтому тем, кто хочет увидеть разных Винни, Пятачка, Сову, Иа и Кролика — прямая дорога в драму. Дважды. Плюшевый медвежонок пришел этой зимой, чтобы остаться надолго!

ЗА СЧАСТЬЕМ В КОЩЕЕВО ЦАРСТВО

Еще одна любимая всеми сказка «Царевна-лягушка» теперь поселилась в Нижнетагильском театре кукол. Эту постановку подарила зрителям петербургский режиссер Людмила Федорова. Она сохранила классическую русскую народную версию истории, расцветив ее современными «фишками», а текст превратила в стихотворный. Спектакль получился музыкальный, озорной, а местами и дух захватывающий. Особенно если говорить об образе Кощея Бессмертного. А встреча главного героя с Бабой Ягой, обитающей на границе мира мертвых и мира живых, — вообще «смахивает» на триллер.

Сказка «Царевна-лягушка» — классическая версия, разбавленная современными фишками

Никто судьбу не вправе менять — один из главных мотивов сказки «Царевна-лягушка»

— В «Царевне-лягушке» очень много мифологии, философии. Естественно, в новогодней постановке для детей такую серьезную историю хотелось рассказать проще и легче. Поэтому я выделила лейтмотив спектакля: «Что судьбою мне дано, пусть исполнится оно» и «Никто судьбу не вправе поменять или исправить». Эти фразы произносят персонажи. На примере главного героя сказки Ивана мы видим, как он сначала принимает вызов и женится на Царевне в облики лягушки, но потом решает «перекодировать» судьбу и

сжечь лягушачью кожу... В итоге все идет наперекосяк, — пояснила режиссер.

Но все хорошо, что хорошо кончается! Злодеи наказаны, завистники и насмешники останутся с носом, а главные герои станут счастливо жить-поживать. «Царевна-лягушка» доказывает, что чудеса, все-таки, случаются! Любую ошибку можно исправить и злые чары снять — когда добрые дела и поступки в помощь.

Художник спектакля Андрей Запорожский подчеркнул мотивы русской истории, исполь-

При виде Кощея Бессмертного аж дух захватывает!

Встреча главного героя с Бабой Ягой потянет на триллер

зовав в оформлении расписные платки и элементы из натуральных материалов. А куклы похожи на деревянные русские игрушки.

Надо сказать, что «Царевна-лягушка» не единственный сюрприз, который театр кукол подготовил к праздникам. Уже традиционно здесь проходят сразу две новогодние кампании. Начинается все с бэби-спектакля «Моя первая елочка» для самых-самых маленьких. К таким зрителям у творческой команды подход особо трепетный. Многие из

малышей, посетивших театр, еще даже не научились ходить. «Бэби-елочка» аккуратно и нежно знакомит их с чудесным миром искусства.

Третьим подарком от кукольного стал проект «Теплая почта», который поддержали администрация города, управление культуры и Почта России. Он призван напомнить взрослым о старой доброй традиции посылать письма в конвертах и открытки, а детям — рассказать о ней. «Теплая почта» была запущена торжественной церемонией специального гашения поч-

тового конверта и юбилейной почтовой марки, выпущенных к 300-летию Нижнего Тагила. В фойе театра появился почтовый ящик, чтобы каждый желающий смог отправить поздравительную открытку своим друзьям и близким. Получить послание в конверте, все равно, что услышать привет из прошлого.

— В эпоху электронной почты приятно прикоснуться к бумажным посланиям, написанным от руки дорогими для нас людьми. «Электронность» писем — это, конечно, очень удобно, но они не могут передать очарования почерка автора, тактильных ощущений. Более того, процесс создания письма, выбора и сочинения текста для открытки — это замечательная семейная традиция, о которой театр решил напомнить своим зрителям, — сказала об идее проекта директор Нижнетагильского театра кукол Татьяна Ткачева.

Отправлять трогательные открытки своим близким тагильчане смогут до конца 79-го сезона. Кукольники даже выпустили открытки, которые зритель может купить и подписать прямо в театре.

Открытие проекта «Теплая почта» в театре кукол

Возвращение как премьера

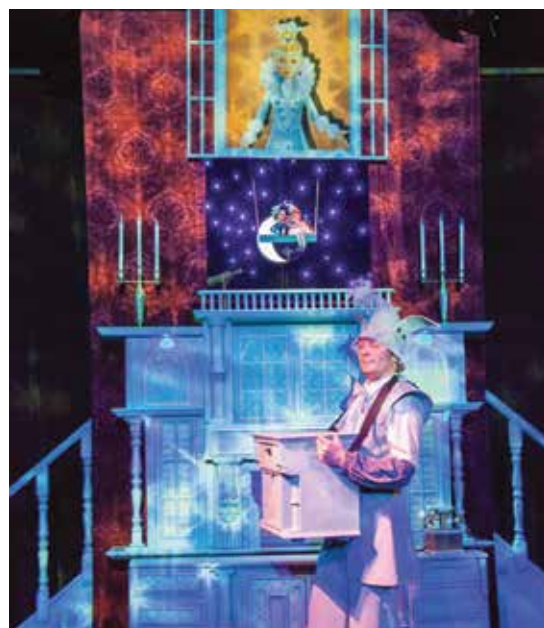
Этой зимой афиша Екатеринбургского театра кукол пополняется спектаклями, которые артисты не играли на сцене бывшего кинотеатра «Колизей» — их пристанища, пока родное театральное здание находилось на капитальном ремонте. Временные подмости просто не соответствовали своими параметрами этим театральным созданиям. И вот они возвращаются...

Возвращенцы», строго говоря, — не премьеры. Но «Золушку», «Маленькую Бабу Ягу», «Пиноккио» и «Ромео и Джульетту» публика не видела несколько лет. Кто-то не знаком с ними вообще — на момент первых представлений не успел вступить в зрительский возраст, на который рассчитаны эти спектакли. А труппа театра успела изрядно соскучиться по любимым сценическим произведениям, по ролям, и взялась за их восстановление с премьерным азартом.

«Золушка» еще на октябрьской премьере 2016 года удивила новыми перипетиями известного всем сюжета (режиссеры-постановщики Николай Бабушкин и Алла Антипова). Старая сказка, как и положено старым сказкам, завершалась счастливым обручением Принца и Золушки, а здесь мы встречаемся с героями, когда уже миновал год их семейной жизни. Желанной, но неожиданно не такой счастливой, как мечталось. Куда-то пропадает чудо любви, еще не исчезло, но вот-вот... И Фея вместе с эльфом Шарлем (тезкой Шарля Перро) приходит на выручку, перемещая героев в начало истории и помогая им снова обрести то «обыкновенное чудо». Режиссер восстановления спектакля Николай Бабушкин возвращает сказку в обновленном составе артистов. Золушку теперь играет Анастасия Зырянова, а Наталья Елисеева, прежде

исполнявшая эту роль, нынче Фея и Мачеха (этих персонажей-антиподов также играет Алла Антипова). В роли Шарля — Максим Удинцев, но не только — помощником Феи будет и Степан Роскош, бывший Принцем в этой сказке. А новый Принц, Егор Лунев, принял от него сказочную эстафету. Нынешние Принц и Золушка — это совсем молодые артисты, пришедшие в театр только в 2022 году.

Анастасия Зырянова и Егор Лунев заняты теперь и в спектакле «Маленькая Баба Яга» (режиссер Алексей Смирнов), над восстановлением-обновлением которого работали главреж театра Евгений Сивко и Николай Бабушкин. Заглавную роль по-прежнему исполняют Татьяна Жвакина и Анна Молчанова. Сказку немецкого писателя Отфрида Пройслера театр впервые сыграл весной 2011 года, оживив на кукольной сцене озорную и добрую (что совсем не типично для этакой «нечисти»)

Новая жизнь старой сказки — «Золушки»

Золушка вспомнит счастливый бал

Сцена из спектакля «Пиноккио»

девочку-ведьмочку, ее друзей и недругов. Эта веселая и поучительная история и сегодняшним ребятам, полюбившим Гарри Поттера, может стать интересной. Не всякий, летающий на метле, — злая ведьма, не каждый, кто на словах такой правильный и доброжелательный, на самом деле творит добро...

Театр познакомился с другим театром, на фестивале «Петрушка Великий» в 2010 году встретились Екатеринбургский кукольный и флорентийский Zaches Teatro. Средства выразительности «цахесов» — пластика, танец, маски, свет, куклы. И вот впервые в совместной постановке нашего театра итальянцы использовали Слово. «Пиноккио» — инсценировка великой книги их знаменитого земляка-флорентийца Карло Коллоди в переводе екатеринбуржца Алексея Кокина вышла на нашу сцену в октябре 2013-го в постановке Луаны Грамения, художественного руководителя Zaches Teatro. Специально для спектакля Франческо Дживоне создал уникальные маски, скрывающие все лицо артиста, но позволяющие ему говорить без затруднений. И это

Фея — Татьяна ЖВАКИНА

действительно выглядело чудом...

И будет выглядеть так же волшебно, когда в феврале «Пиноккио» снова придет к зрителям в этих масках, бережно сохраненных театром. Пиноккио — итальянский прародитель отечественного Буратино. Но источник спектакля — книга Коллоди весьма отличается от «хулиганской» сказки Алексея Толстого, как и их герои. Буратино, найдя золотой ключик от великолепного театра, остается деревянной куклой. Пиноккио проходит все свои забавные и драматические приключения как инициа-

цию — «деревяшка» становится человеком. Живым! Как говорится, почувствуйте разницу.

Художественный руководитель российско-итальянского проекта Евгений Сивко стал и режиссером восстановления постановки, играя в спектакле еще и как актер. А в главных ролях — Татьяна Жвакина (Фея) и Степан Роскош (Пиноккио).

Спектакль «Ромео и Джульетта», возвращающийся к зрителям в феврале, также появился на нашей сцене благодаря фестивалю «Петрушка Великий». В 2012-м триумфатором конкурса стала постановка «Пиковая дама» белорусского режиссера Олега Жюгжды, известного в России и в Европе, лауреата «Золотой Маски». Тогда же и родилась мысль о сотрудничестве с екатеринбуржцами, о будущей шекспировской постановке. Таковой, которую можно сыграть только в театре кукол.

Трагическая история веронских любовников была представлена премьерой в стиле *dance macabre* (средневековый жанр «пляска смерти») в октябре 2014 года. Трехметровый Ангел Смерти вознесся над стрельчатыми башнями Вероны

Шекспировские персонажи в стиле dance macabre

Жители Вероны в спектакле «Ромео и Джульетта»

(сценография главного художника театра Юлии Селаври). Все куклы в этом театральном городке — скелеты, как персонажи «пляски смерти» в средневековых гравюрах. Все вокруг созданы по образу и подобию смерти. Персонажей спектакля «Ромео и Джульетта» играли марионетки в руках актеров и актеры, в чьих руках эти куклы-скелетики: Наталья Вотинцева, Марина Стражникова, Николай Бабушкин, Герман Варфоломеев, Роман Есин, Максим Удинцев. Лишь бессмертные любовники сохранили и кукольную «плоть», и лица, и человеческий облик. По мыс-

Джульетта — Оксана БОДНАР

ли режиссера: «Только любовь может встряхнуть это мертвое царство... Потому что если ты не любишь, — ты уже мертв...»

В главных ролях тогда были дебютанты: Ромео — Глеб Яковенко, Джульетта — Оксана Боднар. И сейчас они, уже известные актеры, вместе с другими исполнителями вернутся к своим героям. А восстанавливать шекспировский *dance macabre* будет сам постановщик Олег Жюгжда.

Бывают архитектурные сооружения, различные изысканные предметы, которым специалисты иной раз выносят печальный приговор: восстановлению не подлежит. А эти премьеры прежних лет Екатеринбургского театра кукол «повзрослели», но не «рассыпались» физически, не устарели морально. И здесь вердикт другой: восстановление обязательно. Не только потому, что спектакли дороги своим создателям. Они объективно способны к полноценному продолжению своей театральной жизни, и в этой жизни проявятся их новые смыслы, которые откроет новый зритель.

В феврале предстоит еще одна премьера, фрагментарно возвращающая на сцену спектакли золотого фонда театра. Премьера не восстановленная, а настоящая. Первые представления спектакля-концерта «И оживают куклы... Дверь на сцену» прошли в дни празднования 90-летия Театра кукол. Немногим довелось его тогда увидеть. Теперь он, как и обещали создатели Евгений Сивко и Юлия Селаври, включен в репертуар. Это признание в любви театру, это о судьбах артистов и кукол, которые вместе живут на сцене.

Долгожитель

Перефразируя Белинского: «Любите ли вы играть сказку? Играть страстно! Умоисступленно! В момент игры освободиться от приземленных отношений! Жить не своею жизнью! Страдать не своими печальми! Радоваться не своим удачам! Дрожать не за свою опасность! О, возможно ли описать все очарования этой игры? Всю магическую силу, охватившую вашу душу и тело? Играть! Играть и умрите в сказке, если можете!..»

Театр. Поздний вечер. Опустели коридоры, фойе, лестницы. Погасли огни. Все затихло. Спит закулисье. Почивает сцена. Задаёт храповицкого зрительный зал. Дрыхнут падуго и колосники. Баи-баиньки фонари и ложи. Жизнь будет завтра. Шум! Смех! Музыка! Все это завтра. А сегодня тишина. Вы присели на ступеньку какой-то сказочной кареты. Закрыли глаза. Улыбаетесь. Вспомнилось детство. Вам хорошо. Музыка звучит в голове. Траа, та, та, та! Та-та, ти, та, та, та, тааа! Там-там! Вдруг слышите чей-то разговор. Совсем рядом. Прислушались. Да! Тихо ведут беседу... декорации двух спектаклей! Тсссссс. Не спугните.

Декорации «Бременских» всегда в кармане сцены

Первая: — (скрипит шарнирами) Тварь ли я дрожащая, или право имею?

Вторая: — Да, уж тут, как говорится, не родись сосиской, а родись колбаской!

Первая: — А ты как родилась?

Вторая: — О! Меня создали два друга! Художник Толя Шубин и режиссер Володя Рубанов! Заслуженные люди. Легенды театра (смеется). Олег Лоевский (тоже легенда) однажды изрек: «Володя умеет забивать гвозди!». А? Каково?

Характеристика железная!

Первая: — Детство у тебя было счастливое?

Второй: — О! Конечно! Я рождена в любви. Меня ждали. Родилась и сразу встала на сцену. Художественно встала (смеется). Володя забил гвозди так, как надо, и туда, куда надо. На премьере в мою честь зал встал! Детские спектакли в ТЮЗе так

никогда не принимали. Директор театра Янина Ивановна Кадочникова (тоже легенда) по этому поводу тост произнесла: «Мы давно ждали такого праздника!» Я из спектакля-праздника «Бременские музыканты», отождествляю себя с ним, я — это и есть он!

Первая: — (скрипит шарнирами) Всяк кулик свое болото хвалит.

Вторая: — Топорная шутка. «Бременские музыканты» никогда не были болотом! В меня, а я олицетворение постановки, внешнее, любой артист считал попасть за счастье! Во мне нет проходных ролей. Володя Рубанов заложил в меня много танцев! Песен! Цирковых кулибитов. Клоунады. Жонглирования. Чего стоит скаканье на двух крутящихся веревках! Такого не делают ни в одном театре России. «Бременские...» — своего

Режиссер и художник спектакля «Бременские музыканты» — Владимир РУБАНОВ и Анатолий ШУБИН

рода сертификат на актерскую профессию!

Первая: — (перестала скрипеть шарнирами) Сколько лет играется спектакль?

Вторая: — По меркам сцены долгожитель!

Первая: — Так сколько?

Вторая: — Густонаселенные постановки — а во мне тридцать два персонажа! — разваливаются быстро. Да еще, к тому же, если спектакль детский. Попробуй удержать такую орду в одном художественном русле. Как показывает жизнь, такие постановки разваливаются за один год.

Первая: — Сколько продержался ты?

Вторая: — Я детский спектакль. На меня есть спрос. Зритель идет на название.

Надо жить и стремиться к горизонту.

Первая: — Ты достиг своего горизонта?

Вторая: — Надеюсь, что моя даль еще впереди.

Первая: — Ответь, только честно. У театральной декорации есть Бог?

Вторая: — Есть. Имя ему — завпост!

Первая: — Значит, долголетие наших гвоздиков и шурупчиков от него зависит?

Вторая: — Старение — это не только ржавые гвоздики. Это и «отсебятина» артистов. И износ костюмов. И смена мизансцен. Много еще чего. Но самый разрушающий фактор — появление новых людей. Во мне сделаны вводы на все роли! Сменились шесть Принцесс! Четыре Короля! Пять Атаманш!

Трубадуров и Стражников не перечесать. Такое «шунтирование» расшатывает те самые гвозди, которыми сбивал меня

«Бременские», первый состав — Илья СКВОРЦОВ (Осел), Дмитрий МИХАЙЛОВ (Петух), Ирина ИВАНЕИ (Принцесса), Алексей ВОЛКОВ (Трубадур), Андрей ЖЖОНОВ (Пес)

Володя Рубанов! Разрушает спектакль не время, а человеческий фактор.

Первая: — Лечить кнутом!

Вторая: — Нет, страхом тут ничего не добьешься. Человек, получив вздрючку, все задуманное режиссером исполнять будет. Но! Без души. Без любви. Ради зарплаты. И это страшно. Спектакли же долгожители...

Первая: — Как твой?

Вторая: — Как мой, как я, держатся на Со-вест-ли-вых! Ты пойми. Доски можно сбить. Костюмы сшить. Слова выучить. Говорить громко, вовремя и наизусть. Даже с выражением. Но это будет литмонтаж. Как говорил Рубанов, «говорящие

головы без мозгов и сердец». А вот чтобы «говорящие головы» стали художественным явлением! Требуется «повернуть их глаза зрачками в душу». Только тогда появится новый вид артиста под названием Гомо Совест'кус! Что означает — человек совестливый. Вид рода людей из семейства гоминид в отряде приматов.

Первая: — (молчит, долго молчит) Аааа, вон ты куда.

Вторая: — Да-да! Их мало, но они есть. Вон, во МХАТе «Синяя птица» идет уже 114 лет!

Уверен. Это они! Совестливые! В театре Российской Армии «Аленький цветочек» живет 62 года! И это они! Мой вклад

Король — Виктор ПОЦЕЛУЕВ, Шут — Владимир СИЗОВ

Сыщик — Валерий СМЕРНОВ

Надежда ОЗЕРОВА в роли Атаманиши, Олег ГЕТЦЕ (Хор), Дмитрий МИХАЙЛОВ (Петух)

в театральную геронтологию более скромн.

Первая: — Сколько?

Вторая: — Двадцать два года!

Первая: — Ну? А по виду не скажешь.

Вторая: — Да я крепок. Пока во мне будет жить хоть один сове-ст-ли-вый актер, буду жить и я!

Первая: — Что такое сове-ст-ли-вость и на чем она замешана?

Вторая: — Актер должен ре-жиссера любить! Как художе-ственную личность. Или, как ми-нимум, уважать! Далее. Чтобы спектакль «жил» долго-долго, надо в нем играть! «Играть и уме-реть», если можно! Вот как-то так.

Первая: — У «Бременских» есть награды? Дипломы, пре-мии?

Вторая: — Увы. Ни одной. Такие спектакли критикам не интересны. В них же нет куки-ша в кармане, «чернухи», ка-кой-то современной «фишки».

Хор — Александра ПРОТАСОВА, Борис ЗЫРЯНОВ, Мария МОРОЗОВА, Василиса БОРОК, Дарья БОЛЬШАКОВА, Павел ПОЗДЕЕВ

По этой причине нас обошли все фестивали. «Браво!» в том числе. Но! Одна награда есть. Есть!

Самая ценная — Любовь Зрителя! Володя Рубанов гово-рил: «С моих спектаклей зри-тель не уходит». И правда. Не уходит. Смотрят дети и роди-тели с большим удовольстви-ем. Порой необычные зрите-ли. На гастрольный спектакль в Ханты-Мансийске заявился Миллер Алексей Борисович — Председатель совета дирек-торов «Газпрома» (проводил там какое-то выездное сове-щание). После спектакля бла-годарил, угощал (артистов) коньяком. Пустяк, а приятно. В Севастополе аплодировал нам командир ракетного крейсе-ра «Москва» (он тогда толь-ко-только вернулся из похода в Сирию) капитан первого ранга Добрынин.

Не знаю, каким ветром его занесло на «Бременские»? Остался доволен. Пригласил в гости на корабль. Такие зрите-ли — как маслом по сердцу.

Первая: — Возраст спектакля сказывается на художественном качестве?

Вторая: — Одна театральная буфетчица заявляла: «Борщ,

Сцена «Прыжки». Король — Олег ГЕТЦЕ

сваренный старой поварихой, превосходит вкус борща молодой поварихи». Я тебе так скажу: чем старше спектакль, тем он глубже! Осмысленнее! Ведь премьера и первые показы играют на нервах. Многие нюансы «промахиваются». Время все расставляет на свои места. «Букет, — как говорит героиня Светы Замараевой в «Варшавской мелодии», — создается выдержкой». При условии никогда не забывать о «глазах, повернутых зрачками в душу».

Первая: — Детский спектакль, а сколько ты про него рассказывала. Мне бы так прожить...

Вторая: — Живи.

Первая: — Как? Как?

Пес — Павел ПОЗДЕЕВ, Петух — Алексей ЖУРАВЛЕВ, Принцесса — Мария ВИКУЛИНА, Трубадур — Вячеслав ОТСТАВНЫХ, Осел — Борис ЗЫРЯНОВ

Вторая: — Надо жить, сколько можешь! Потом живи, сколько не можешь! А уж затем цепляйся за жизнь, как можешь!

Атаманша — Елена СТРАЖНИКОВА

**...Голоса замолчали.
Вы открыли глаза.
Огляделись. Рядом какие-то
доски, щиты, старая карета.
Больше никого.
Все спит. Тишина.
Вы улыбнулись.
Вам все, все, все послышалось.
Ведь вы в детском театре.
Где-то за окном тихо звучала
знакомая музыка.
Траа, та, та, та! Та, та, ти,
та, та, та, тааа! Там, там!
Будто играли «Бременские
музыканты»...**

Старость ее дома не застанет

О творчестве народной артистки России Любви Ворожцовой написано и сказано много и заслуженно. Ее вклад в культуру и искусство нашей страны отмечен как на российском, так и на уральском региональном уровне. Вот уже 55 лет Ворожцова украшает сцену Екатеринбургского театра юного зрителя. И по поводу этого замечательного творческого юбилея все равно хочется еще раз написать о том, как маленькая девочка из маленького городка стала Большой Актрисой.

Если не знать об этой дате, никогда не скажешь про возраст «Любочки», потому что от нее идет абсолютно молодая энергетика. Я иногда смотрю на нее и думаю, как она смогла пройти этот путь в театре, не утратив веру в людей, сохранив творческий заряд, не испачкав свою душу. Всегда веселая, всегда доброжелательная. И необыкновенно талантливая. Как же написать о своей коллеге, которую знаешь, кажется, целую жизнь — 50 лет? Я рискну и попробую вспомнить, поделиться самыми яркими впечатлениями от этой актрисы и человека.

...Наверное, по логике жизни она не должна была идти в театр. Наверное, она обманула судьбу, став актрисой. Люба выросла в уральском городе Серове, на севере Свердловской области, в простой советской семье, как тогда говорили. Ее мама Александра Григорьевна работала на железной дороге. А папа Эвальд Христофорович был кинологом в следственных органах. В общем, никакой связи с театром в этой дружной

семье не было. Правда, мама с детства писала стихи и очень любила читать своим трем дочкам перед сном разные книги. А они слушали и замирали, представляя все, как наяву. Мама читала с выражением, очень хорошо. А холодными северными вечерами, когда в доме топилась печка, и потрескивали дрова, все слушали по радио передачу «Театр у микрофона».

Артисты играли спектакли, пели песни, читали прозу и поэзию.

Такой Любочка ВОРОЖЦОВА пришла в театр

Это была какая-то другая, волшебная жизнь. Все слушали, затаив дыхание.

Так театр завладел душой маленькой Любочки. Может, это был мистический поток из космоса. А, может, Боженька поцеловал ее в темечко. Как ни говори, но с детства она «заболела» театром. Полюбила его беззаветно, и тогда еще безответно. Ощущала себя актрисой всегда. Всегда, сколько себя помнит, как говорит сама Любочка. Она танцевала, пела, читала стихи, играла в школьных спектаклях. Мамочка разделяла любовь дочери к театру, потому что у нее, жительницы глубокой провинции и ребенка войны, заветная мечта

В образе Старой куклы из спектакля «Стойкий оловянный солдатик» — с национальной театральной премией «Арлекин»

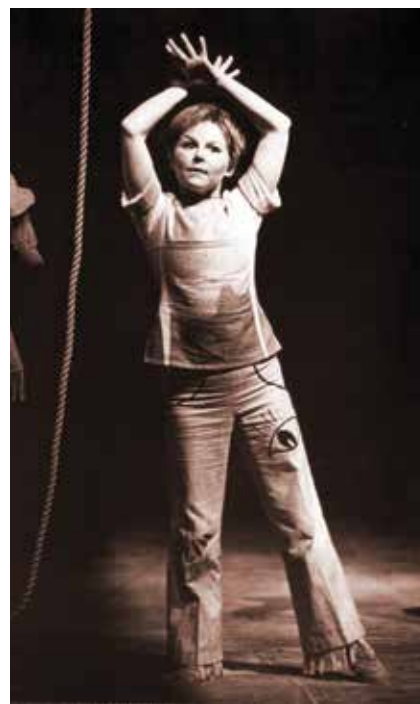
Мария («Саша»)

стать артисткой не сбылась. И вот, когда Люба окончила восьмой класс, они сели с мамой в поезд и поехали в Свердловск. Шел набор студентов в театральное училище. Но Ворожцовой сначала отказали, потому что была негласная установка: принимать документы только после десятилетки. Кроме того, Любочка вообще не выглядела на свои годы. Маленькая девочка! Но девочка эта, проявив твердость характера, добилась встречи с заведующим кафедрой мастерства актера и председателем приемной комиссии, заслуженным артистом РСФСР Георгием Николаевичем Полежаевым. Разговор у них происходил примерно так. «Иди, учись, Люба! — сказал педагог. — Окончишь 10 классов, приходи, мы тебя возьмем». Но Любочка была уверена в себе. Она к этому времени уже с блеском сыграла Мышку в школьном спектакле «Репка» и стала школьной звездой. «Нет, я хочу учиться на артистку сейчас! Я буду травести! Я буду играть

детей! А век травести короткий!». «А ты откуда знаешь про травести?» — изумился Георгий Николаевич. «Я книжки про театр читаю!» — с вызовом ответила она. После этого разговора ее допустили до вступительных экзаменов.

Перед комиссией Люба читала стихи своей талантливой мамы, простой русской женщины. О трудностях жизни, о войне, о суровой молодости. Комиссия, как говорится, ошалела. Курс тогда набирал главный режиссер Свердловского театра юного зрителя Юрий Ефимович Жигульский. Он недавно принял театр. В труппе у него было восемь травести, которые набирали возраст... Шел 1965-й год. Театральная эстетика начала меняться, и детей уже не могли играть, мягко говоря, очень взрослые женщины. Жигульский создавал свой театр, ему нужны были молодые, чтобы играть молодых. «Я возьму Ворожцову», — сказал он. Ему как воздух нужна была актриса с редким даром играть мальчишек. Она стала его любимой ученицей, и почти сразу, с 1967 года, была занята в спектаклях ТЮЗа. Да и вообще, весь этот талантливый курс, все «жигулята», стали вливаться в творческую структуру театра. Юрий Ефимович сыграл ключевую роль в судьбе девочки из города Серова. Память о нем Люба хранит в душе и после его ухода из жизни. А при жизни своего Мастера всегда поддерживала теплую человеческую связь с ним и его семьей. Любе всегда была открыта дверь в гостеприимный дом Жигульских.

Сначала Ворожцова играла озорных мальчишек, лукавых и шустрых. Спектакли шли чедорой: «Пузырьки», «Золотой ключик», «Малыш и Карлсон» и

Бемби в юности («Бемби»)

другие. Происходил активный набор сценических навыков. Школярские опыты, познание себя. И вдруг случился мощный

Карлсон («Миллион за Карлсона»)

творческий взлет. Она из просто травести преобразилась в драматическую актрису, играющую судьбу. Это был спектакль «Саша», очень талантливая работа Юрия Жигульского и Леонида Маковкина. История о жизни и смерти пионера-героя Саши Чекалина. Люба пронзительно и трогательно сыграла девочку Марию, погибающую от

Поросенок («Поющий поросенок»)

Нахаленок

рук фашистов. «Запомни, меня зовут Мария! Мари-и-ия! Мари-я!» — говорила она Саше своим волшебным музыкальным голосом перед тем, как умереть. Сердце разрывалось от сострадания и боли. Из этой творческой удачи родился ее Минька в спектакле «Нахаленок» по «Донским рассказам» Михаила Шолохова. Рыжий деревенский мальчуган Мишка Коршунов, на которого навалились кошмары Гражданской войны: вражда, зло, смерть любимого отца. Никогда не забуду потрясения талантом актрисы, когда ее Минька ползет на четвереньках от телеги с трупом отца к крыльцу хаты и завывает, как маленький волчонок, не веря в его смерть: «Батянька! Батянька! Батяня...». Нахаленок из донского Тома Сойера, озорного и плутоватого мальчишки, превращается во взрослого, сурового маленького человека, опаленного горем.

Постепенно около ее «мальчишек-штанишек» появились девочки «платья-кудряшки». О ролях девочек хочется сказать

особо. Это Герда, Золушка, Белоснежка... Сколько было в них нежности, обаяния и красоты! Ее Золушка была хороша своим, Любочкиным, очарованием и нисколько не повторяла забываемую Янину Жеймо. А Белоснежка настолько мила и добра, что было абсолютно понятно, почему ее хотела уничтожить Мачеха-ведьма. «Пирожок, пирожок, сладкая начинка, был недавно ты в печи, а теперь в корзинке», — пела Белоснежка нежным звонким голосом, угощая спасителей-гномов. Прелесть, просто прелесть! Дети ее обожали. Несли ей на сцену конфетки, печенюшки, цветочки. Дарили свои рисунки и поделки.

В те времена Любочка жила только жизнью театра и театральными ролями. Игра, игра — ее страсть. Театр наполнял ее жизнь смыслом. Она была так востребована и занята, что на личную жизнь абсолютно не оставалось времени. Но любовь нашла ее. Нашла на подмостках родной сцены. В театр пригласили на постановку спектакля

«Золушка» выпускника Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, любимого ученика Зиновия Яковлевича Корогодского, Бориса Лапина. Любочка и Борис влюбились друг в друга. Весь театр с большим интересом наблюдал, как развивается их театральная роман. Он закончился свадьбой и криками: «Горько!». Это была счастливая встреча. Лапин был коренной ленинградец, человек высокой культуры, прекрасный актер и режиссер. Они стали не просто мужем и женой, а друзьями и единомышленниками. В дальнейшем Лапин помог Любе начать переход от инженерно и травестийных ролей к серьезной драматургии. Он повел ее вперед, научил не бояться уходить в характерность, пробовать играть все, изучать свои творческие возможности. Появился спектакль «Французская комедия», где она явилась нам мудрой, зрелой и очень ранимой женщиной. Был переиначен сложный рубеж. Муж помог ей стать серьезным мастером сце-

ны. Концертные программы, которые делали Люба и Борис, когда он работал в Свердловской филармонии, пользовались неизменным успехом у зрителей. К несчастью, Борис Викторович трагически погиб. Это был удар. Но Любовь Эвальдовна умела держать удар. Она мужественно пережила эту невосполнимую утрату. Дальше пошла по жизни без любимого мужа. У нее остались дочь Анечка, его бесценный дар, и театр. Было, зачем жить. Дочь выросла красавицей и тоже пошла в артистки. Анечка родила ей внука Димочку. Дима никогда не называл и не называет ее бабушкой. Это совершенно невозможно, потому что она для него Любочка. Вот так: Люба, Любочка, и все. Какая же она бабушка, ведь она девочка!

Время идет неумолимо, особенно для трагедии. Но, как я уже говорила, она смогла перестроиться и постепенно перейти в другое качество. Она умело играла характерные роли. Зверушки, игрушки, птички — Люба играла их на протяжении всего творческого пути. Стоит вспом-

нить ее Реггеди в «Тряпичной кукле», собаку Авву в «Докторе Айболите», Сову в «Винни-Пухе», Куклу в «Стойком оловянном солдатице». В этом ряду хочется выделить сценический образ маленького оленя Бемби, пронзительный и трепетный. Среди экспериментальных ролей — конечно, Карлсон в спектакле «Миллион за Карлсона». В начале своего творческого пути она была Малышом, а, повзрослев, «пошла на повышение», сыграв эксцентричного и бесшабашного Карлсона. Совершенно неожиданной для нее была роль Джинна Маймука в спектакле «Аладдин и волшебная лампа». Озорной и серьезный — то ли волшебник, то ли ребенок... Да что там, все ее сценические образы хороши!

У Любочки Ворожцовой никогда не было провалов, только удачи. Размышляя о творческом пути этой большой Актрисы, нельзя не сказать о роли Седрика Эрола в спектакле «Маленький лорд Фаунтлерой». Этот спектакль специально для Ворожцовой и своего любимого

актера Игоря Задерея поставил Юрий Жигульский. Это был риск. Ей уже было 45 лет, и Любочка очень боялась, ведь она давно перестала играть мальчиков. Но с этой сложной задачей справилась. Седрик Эрол был восхитительной актерской работой. Этот образ отличался глубоким психологическим рисунком. Лебединая песня выдающейся актрисы-трагедии. В возрасте 53 лет она простилась со своей любимой ролью и передала ее молодой актрисе Алесе Маас, которая тогда оканчивала Екатеринбургский театральный институт. Передала, ничего не утаив, раскрыв все свои творческие тайны и секреты. Во второй редакции спектакля «Маленький лорд Фаунтлерой» Любовь Эвальдовна стала ассистентом режиссера у своего мастера Юрия Ефимовича Жигульского.

Но есть в нашей профессии то, что невозможно передать. Это неповторимость актерской индивидуальности. У Любочки в багаже больших драматических ролей есть прекрасная работа в «Оскаре и Розовой даме». Она, актриса-легенда, решила играть этот материал как моноспектакль. И у нее появилась еще одна потрясающая роль. Недавно она сыграла эксцентричную Аманду в спектакле «Стеклянный зверинец». Как результат ее творческих поисков появилась Мелисса в «Любовных письмах». История судеб двух людей, которым не дано было соединиться. В этом спектакле на сцене Дома актера она играет с замечательным артистом Екатеринбургского ТЮЗа Александром Викулиным, своим большим другом и партнером. Энергетика актрисы настолько проникает в сердце, что в зале немедленно возникают

Белоснежка («Белоснежка и семь гномов»)

В роли Актрисы («Оркестр»)

отклик и яркая эмоциональная реакция.

Любовь Эвальдовна всегда в пути. Она ищет новые формы, выходит за рамки ТЮЗа. Несколько лет сотрудничала с Николаем Колядой. В «Коляда-театре» создала ряд интереснейших актерских работ: Агафья Тихоновна в «Женитьбе», Пульхерия Ивановна в «Старосветских помещиках» и другие. Ее любимый мастер-педагог успел увидеть ее в новом актерском качестве и порадоваться за свою любимую ученицу.

Как говорится, нет маленьких ролей, есть маленькие актеры, поэтому для Любочки Ворожцовой каждый выход на публику — повод поговорить со зрительным залом о радости и горе, серьезном и смешном. Она — народная артистка России — не заносится своим величием и званием. Не могу не вспомнить, как Любочка, тогда уже заслуженная артистка России, запросто ездила по пыльным и ухабистым уральским дорогам со спектаклем «Поющий поросенок». Мы объе-

хали 24 села за две недели. Никогда никаких особых условий для себя она не требовала. Хочу сказать, что Поросенка в клубе для деревенских ребятишек она играла с такой же отдачей, как на большой сцене для городских зрителей. Эта актриса никогда не позволяет себе расслабляться. Быть в струне — дело ее профессиональной чести. В

Екатеринбургском театре юного зрителя она давно, любит коллектив, любит своих коллег-партнеров, которые живут и работают с ней долгие годы. Она всегда в театре, с театром и для театра. Всегда с ним, в горе и радости. Один только раз Любочка изменила родному театру, когда уехала в Новосибирск за своим любимым мужем, которого пригласили в Новосибирский ТЮЗ режиссером на очень выгодных условиях. Карьера на новом месте складывалась удачно, но через четыре года она вернулась, не в силах до конца порвать со своим первым театральным домом. Еще в начале творческого пути Люба сделала выбор. Она осталась в Свердловске, не поехала в Москву, куда ее приглашали. Тогда пришлось бы предать многое, что ей было дорого, изменить себе. Любовь Эвальдовна выбрала Свердловский-Екатеринбургский ТЮЗ, который стал ее первой и неизменной любовью. Ее имя Любовь. Это имя подходит этой актрисе необыкновенно. В свои зрелые годы Люба,

В спектакле «Оскар и Розовая дама»

Любочка, Любовь сохранила «свежесть чувств и мыслей чистоту». И даже потери становятся ее актерским опытом. Теряя, она становится сильнее и идет вперед дальше и дальше по избранному пути.

Ее театральные работы недавнего времени говорят о творческой зрелости и большом потенциале. Кокетливая балерина на пенсии Роза Александровна в спектакле «Ретро». Елена Николаевна Бессольцева в спектакле «Чучело», пожилая женщина, вспоминая драматические события своего детства. А вот и старушка-вострушка — тетушка Ганимед из спектакля «Три толстяка». Все они разные, но все равно в их глазах искрятся девчоночий задор и озорство, теплота и обаяние. Да ну их, годы! Старость ее дома не застанет.

Не могу не назвать регалии Любви Эвальдовны Ворожцовой. О них она никогда не говорит, не кичится ими. Но все коллеги и зрители знать должны. Итак: народная артистка России, лауреат российской Национальной театральной премии «Арлекин» в номинации «За великое служение театру для детей», лауреат премии правления Свердловского отделения СТД (ВТО) РФ «И мастерство, и вдохновение...», лауреат премии губернатора Свердловской области «За выдающиеся достижения в области литературы и искусства», обладатель почетного знака «За заслуги перед городом Екатеринбург», почетного звания «Дочь города — дочь России», лауреат премии главы митрополии в сфере культуры и искусства.

Таисия («Земля Эльзы»)

С Владимиром СИЗОВЫМ в спектакле «Сказка о потерянном времени»

Джинн Маймук («Аладдин и волшебная лампа»)

Елена Николаевна Бессольцева («Чучело»)

Всё, что радует, — вдохновляет!

В преддверии новогодних праздников юбилей отметила главный балетмейстер Новоуральского театра музыки, драмы и комедии Наталья Володькина. С ней — наша беседа.

— Наталья Александровна, как начался ваш творческий путь?

— Как и у многих, с самого детства. Я окончила музыкальную школу по классу фортепиано в родном Томске, но главным увлечением стал, все-таки, балет: в разных хореографических коллективах я осваивала и классику, и народное направление, и современный танец. Потом преподаватель познакомила нас с руководителем государственного эстрадного ансамбля «Дальний Восток» из Хабаровска, который был у нас на гастролях, и меня неожиданно приняли в состав: в 17 лет я уже умела многое, а главное — стремилась учиться. В то время с ансамблем пришлось много ездить по стране и гастролировать за рубежом. Плюс — заочно учиться в Хаба-

Наталья ВОЛОДЬКИНА

ровском институте культуры на кафедре режиссуры театрализованных представлений. Это мое первое образование, а второе, хореографическое, я получила уже позже, в Гуманитарном

университете в Санкт-Петербурге. Из Хабаровска я переехала поближе к родному городу, в музыкальный театр закрытого Северска, где репертуар был более разнообразен: я танцевала Царь-Деву в балете «Конек-Горбунок», Кончиту в хореографическом спектакле «Юнона и Авось», и там же впервые начала работать как постановщик.

— Эта школа наверняка пригодилась, когда вы переехали в Новоуральск?

— Разумеется! Театр здесь в середине 1990-х годов переживал интересный период: была эпоха разнообразных экспериментов. Однако все новое держалось на прочном фундаменте, заложенном в труппе ветеранами. Невозможно было не попасть под обаяние таких мастеров танца, как заслуженный артист России Александр Хорст или балетмейстер Тамара Караханова. Я была поражена и просто загипнотизирована тем, как детально и филигранно они работают с артистами, оттачивают каждый жест, поворот головы, движение руки, направление взгляда. Но ведь все эти, казалось бы, мелочи и составляют магию танца! Я до сих пор помню и люблю «Мексиканское танго» и «Хризантемы» Александра Хорста и «Танец неразделенной любви» в постановке Тамары Карахановой, концертный

Наталья ВОЛОДЬКИНА в образе

номер «Свечи», поставленный хореографом Анной Житковой. И требую сегодня от своих артистов такой же осмысленности жестов, взглядов, «проживания» танца на сцене!

— **Новоуральский зритель хорошо запомнил вас исполнительницей моноспектакля «Моя исповедь, или Я — Айседора Дункан!». Насколько интересна и необычна была эта работа?**

— Приглашение режиссера Валерия Долганова меня на главную роль было неожиданным. Сейчас, в современных постановках, артистам драмы и вокалистам просто необходимо уметь танцевать, а балетным исполнителям — произносить текст, иногда даже пробовать себя в вокале, но тогда для меня эта постановка стала настоящим шоком и испытанием. Мне казалось, что это непосильная и невыполнимая задача — без всякого опыта драматической игры удерживать внимание зрителя на протяжении двух часов с помощью слов и интонаций! Танцевальных фрагментов там было сравнительно немного. Для меня это был эксперимент! Если бы не кропотливая работа Валерия Вадимовича, я вряд ли бы справилась с этой ролью.

— **А вскоре вам самой уже довелось стать постановщиком больших спектаклей...**

— Да, огромная творческая радость — работать с опытными мастерами-режиссерами: это постановки «Ночь перед Рождеством» с Борисом Лагодой, «Баядера» с Валерием Долгановым, «12 стульев» с Василием Вавиловым, «Труффальдино» с Еленой Кузиной и многие другие. Еще одна из моих любимых работ — спектакль «Серебряное копытце» чудесного режиссера Анастасии Старцевой — он полу-

чил российскую национальную премию в области театрального искусства для детей «Арлекин», лауреатский диплом «Лучшая работа хореографа» в 2021 году. Тихонько горжусь!..

— **Как происходит творческий процесс, что вдохновляет вас при создании танца?**

— Источником вдохновения для меня служит все то, что доставляет радость! При постановке хореографии я, конечно, прежде всего, исхожу из задач, которые ставит мне режиссер: стараюсь развить его идеи, но в то же время и обогатить их какими-то своими предложениями. Часто вдохновением служат

прекрасная музыка, или талантливые исполнители — артисты балета, вокалисты. Иногда даже удачно придуманный сценический костюм дает повод добавить какие-то «изюминки» в хореографию. А еще помогают и вдохновляют замечательные люди, которые работают, нет — преданно служат! — у нас в театре, и являются великолепной творческой командой!

Я счастлива, что в моей судьбе сложилось так: то, чем я больше всего любила заниматься в детстве, — сочинять движения и складывать из них танец — стало любимым профессиональным делом всей моей жизни!

Сцены из хореографической сказки-фантазии «Как найти принцессу?». Автор идеи, режиссер и хореограф — Наталья Володькина

...Словно ангел-хранитель

*100 лет со дня рождения Юрия Александровича Чернова, народного артиста РСФСР...
Первое чувство: не может быть, чтобы уже 100! Ведь он, кажется, вот-вот, пару лет назад выходил на сцену Свердловского театра музыкальной комедии. Самое интересное, что ощущение не обманывает: Юрий Александрович практически до конца жизни, в очень преклонном возрасте, уже за 80, продолжал участвовать в репертуарных спектаклях родного театра. И, тем не менее — да, столетие со дня рождения...*

Невероятно: Интернет сохранил легендарный спектакль «Тетка Чарлея» 1970-х, где Юрий Чернов играет одного из претендентов на руку «тетки», адвоката Спетлайга. Дуэт Спетлайга и «тетки» — Виктора Сытника поставлен так, что это не только вокальная «дуэль», но и танцевальная. Темп невероятный. Местами не все слова удастся расслышать, но ведь Юрий Александрович танцевал, не уступая молодому Сытнику, в свои почти 60. Танец-признание «Вашу улыбку ловлю, вы на мечту похожи — ах, как я вас люблю, даже мороз по коже» несется на огромной скорости, с канканом, преклонением «жениха» на одно колено. А восторженную реакцию зала слышно даже при том, что зала не видно! Кто-то из зрите-

Юрий ЧЕРНОВ

лей написал в соцсетях: «К сожалению, нет никакой информации в Интернете о замечательном, ярком актере, который исполняет роль Спетлайга». А это он, Юрий Александрович Чернов!

Да, среди его героев было немало похожих на Спетлайга персонажей — не блещущих интеллектом, но амбициозных, простодушных в своей самолюбленности. А потому, хоть и глуповатые, они были симпатичны. Плюс очень музыкальны. Плюс с мягкими драматическими красками (первые актерские шаги Чернов сделал на драматической сцене, в Ивановском ТЮЗе). Навскидку из этой плеяды персонажей можно вспомнить губернатора Дона

Помпонио из оперетты «Донья Жуанита», Альфреда Дулиттла из мюзикла «Моя прекрасная леди», Ревунова-Караулова из «Свадьбы с генералом», Яшку-артиллериста из «Свадьбы в Малиновке».

О Юрии Александровиче Чернове не много было известно, даже когда он отслужил в Свердловской музыкальной комедии почти сорок лет. То, что было известно, напоминало выписку из трудовой книжки: в 1941-м окончил студию при Ивановском драмтеатре; участник Великой Отечественной войны; с 1946-го работал в Ивановской драме, Волгоградском театре музыкальной комедии, потом в облмуздрамтеатре Новоуральска, затем — в Свердловской музыкальной комедии... Зато очень значимо, хоть и

«Хо-Хоттабыч», 1978.
Юрий ЧЕРНОВ в роли Хоттабыча

«Тетка Чарлея», 1977.
Спетлайг — Юрий ЧЕРНОВ

«Прекрасная Елена», 1976.
Менелай — Юрий ЧЕРНОВ

так же лаконично выражалось, было другое: награжденный орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», Юрий Чернов был, как образно и точно сказал кто-то из коллег, безусловным нравственным индикатором в театре. Не на виду, не публичен, но в людях его поколения (и в нем!) был не декларируемый словами отцовский пример. Для всех. Во всем.

Последним спектаклем Юрия Чернова стал «Парк советского периода», посвященный памяти легендарного режиссера, лидера театра Владимира Курочкина. У Юрия Александровича была там небольшая роль — Иван

Абрамович, что-то вроде служителя-сторожа при городском парке. Иван Абрамович появляется на авансцене на несколько минут, вместе с напарником-сверстником. Что-то бурчат про гуляющую в парке молодежь, что-то вспоминают. Вскользь. Но фамилия у Ивана Абрамовича привлекающая внимание и знаковая: Парк. Он словно ангел-хранитель этого места, любимого горожанами. Места, где пересекаются очень разные судьбы. Слово ангел-хранитель общей памяти.

Вряд ли создателям спектакля хотелось подчеркнуто ви-

«Парк советского периода», 2003.
И. А. Парк — Юрий ЧЕРНОВ

«Оливер», 1994.
Мистер Браунлоу — Юрий ЧЕРНОВ

зуализировать так называемую эстафету поколений. Но так получилось. От ушедшего лидера театра — к актеру-ветерану, сохраняющему даже в «легком жанре» традиции подлинной человечности на сцене. А от него, от Чернова, — к молодым героям спектакля, танцующим в парке, к молодым актерам. Уже давно нет Юрия Александровича. Но в памяти: да вот же он — чуть косясь (такая у него была особенность), выходит на авансцену, присел, обменивается короткими репликами с напарником, чуть ворчлив в сторону гуляющей молодежи, но, в общем-то, добродушно завидует их юности, вспоминает свою и — словно по-отечески, напутствует...

«Беспечный гражданин», 1987. В центре — Коткевич — Юрий ЧЕРНОВ

«Приключения Буратино», 1991.
Папа Карло — Юрий ЧЕРНОВ

Анимация без границ

В 2022 году в Екатеринбурге была организована Уральская резиденция авторской анимации, являющаяся частью масштабного проекта Академии имени Ф. Хитрука (созданной известными режиссерами Юрием Норштейном и Андреем Хржановским) «Авторская анимация как искусство». Проект охватывает более 20 регионов нашей страны. В его рамках на данный момент организовано пять резиденций.

«Они появились в связи с тем, что сейчас работает уже много подобных площадок и для писателей, и для художников. Это яркий, современный тренд, — рассказывает директор Академии анимационного искусства и руководитель проекта Тамара Тарасова. — Основное отличие нашего проекта в том, что мы не ограничиваемся воркшопами или мастер-классами. Мы организуем именно резиденции. Как они выглядят? В определенном творческом арт-пространстве собираются студенты, молодые аниматоры и под руководством мастеров в течение семи-десяти дней создают анимационные трехминутные или пятиминутные фильмы. Это не разовый мастер-класс. Здесь руководитель разрабатывает идею, предлагает ее участникам, и они эту идею воплощают на экране».

Было решено устроить резиденцию и в Екатеринбурге. Тем более, что один из учредителей Академии — Оксана Леонтьевна Черкасова — не просто основательница Уральской школы анимации, но еще и профессор Уральского государственного архитектурно-художественного университета.

В уральской столице проходили открытые творческие мастерские ведущих режиссеров-аниматоров — Светланы Андриановой, Оксаны Черкасо-

Открытая творческая мастерская Дмитрия ГЕЛЛЕРА

вой, Алексея Караева, Дмитрия Геллера и художника-постановщика Анны Карповой. Мастера показывали свои фильмы и подробно рассказывали о работе над ними.

Встреча с Дмитрием Геллером проходила в большом зале екатеринбургского Дома кино. Там собрались студенты Уральского архитектурно-художественного университета и мо-

Режиссер Дмитрий ГЕЛЛЕР

лодые художники-аниматоры, единомышленники и коллеги. Геллер показал свои фильмы: «Маленькая ночная симфония», основанный на рассказе Гофмана «Угловое окно» и фильме Хичкока «Окно во двор»; «Признание в любви», посвященный Бунюэлю; «Мужчина встречает женщину» по дореволюционной песенке. Затем состоялся разговор с собравшимися на встречу, задавшими множество вопросов. Режиссер рассказал о работе над фильмами; технике, используемой в них; своих творческих принципах: «Есть Гофман, тебе он очень нравится, ты подходишь к тексту. Перенести его на экран невозможно. Особенно текст Гофмана. Можно лишь сделать очень сложную собственную версию этого текста. Передать свое отношение к нему. Я рассказываю о том, что знаю. Важно передать собственное отношение к оригиналу. То

Оксана ЧЕРКАСОВА и Алексей КАРАЕВ

Художник-постановщик Анна КАРПОВА

есть, то, что ты там понимаешь, то, что ты чувствуешь. Тогда в это поверят и зрители».

На следующий день художник-постановщик фильмов Дмитрия Геллера Анна Карпова в рамках своей мастерской, состоявшейся в уютном малом зале того же Дома кино, поделилась со студентами опытом практического воплощения замыслов режиссера в работе над фильмами; показала эскизы; рассказала, как рождались герои тех или иных анимационных лент. Например, конь из фильма «Мальчик» или честный воробей из фильма «Воробей, который умел держать слово». Зрители обратились к художнице с целым рядом профессиональных вопросов, на которые она с удовольствием ответила.

А еще прошлым летом в Доме кино состоялась премьера фильмов, созданных во время работы взрослой анимационной школы «STOP MOTION» и детской «STOP MOT». Во взрослой, расположившейся в Центре развития дизайна, учебные занятия для студентов кафедры графики и анимации Уральского архитектурно-художественного университета вел режиссер-аниматор Василий Чирков. Под его руководством студенты освоили технику перекладки на целлулоиде и сняли фильм «Весна». Вместе с педагогами детских студий мультипликации — Оксаной Подъя-

польской и Натальей Балябиной (студия «Пчелиный рой»), Александром Шипулиным (студия «Мультилин»), Татьяной Шитиковой (студия «Полосатый кот») юные таланты создали в технике перекладки с использованием пластилина и совмещения фото с рисованной анимацией забавный фильм «В моем городе». Также прошли показы новых фильмов екатеринбургских студий «А-фильм», «Урал-Синема», «Снега» и «Светлые истории».

Под занавес многомесячного марафона состоялся джаз-перформанс «Музыка и анимация во дворе ГЦИ». Под открытым небом под звуки джаза все пришедшие увидели на большом экране фильмы известных детских студий анимации Екатеринбурга, клипы, мультфильмы выпускников и студентов УрГАХУ, молодых, талантливых режиссеров: Павла

Никифорова, Валентины Архиповой, Ивана Ханжина, Данила Стрижова, Анны Будановой, Натальи Чернышевой, Павла Погудина, Вадима Бадьянова и других, а также картины, снятые в резиденциях авторской анимации Академии анимационного искусства имени Хитрука за два года.

Наконец, команда уральских аниматоров съездила на Север, в Ханты-Мансийск и развернула там еще одну резиденцию, в рамках которой талантливыми и трудолюбивыми учениками местного Центра искусств для одаренных детей Севера был создан ролик под руководством режиссера, аниматора, фотографа Александра Шипулина. А молодые режиссеры Данил Стрижов и Иван Ханжин сняли с этими детьми анимационный фильм «Месяц листьев». На прошедшем в декабре в Екатеринбурге международном фестивале-практикуме киношкол «Кинопроба» он получил специальный диплом жюри «за точно переданную атмосферу осеннего настроения».

Как видим, наша отечественная авторская анимация, одно из ведущих мест в которой занимают свердловчане, вовлекает в свое пространство все большее количество творческих людей и благодарных зрителей.

Зрители в кинозале

«Лето»

Сошедшие с картин в другое измерение

Две январские недели — с 17-го по 30-е — екатеринбургская Галерея Синара Арт посвятила проекту Александра Виноградова и Владимира Дубосарского «Времена года русской живописи». Четыре масштабных полотна вместили в себя персонажей и фрагменты знаковых картин из собрания Третьяковской галереи и нескольких, столь же знаменитых, из Русского музея. 350 произведений стали основой проекта.

«О сень», «Зима», «Весна», «Лето» — каждое из четырех полотен проекта размером 2х7 метров. Но только размерами публику галереи вряд ли удивишь. Два года назад здесь же, в этом самом Зале специальных проектов, демонстрировалось 18-метровое творение Анатолия Калашникова «Перегон скота в штате Монтана», зримо представившее исторический путь жителей США от переселенцев до современников. «Другое измерение», когда речь идет о проекте Виноградов & Дубосарский, вовсе не о размерах, а о музейной альтернативной реальности, которая нам в нем явилась, и удивила, и заставила пристально взглянуть в известное, не этими художниками созданное.

Арт-директор Юлия БОРЗЕНКОВА представляет проект по мотивам Третьяковской галереи

Возможность менять «оптику» под воздействием работ этого дуэта, знаменитого многими оригинальными проектами — к примеру, «Тотальная живопись», «Картины на заказ» — екатеринбуржцы впервые ощутили на себе еще семь лет назад. Тогда мы впервые встретились лич-

но с произведениями двух авторов, соединяющими несоединимое, на выставке в Арт-галерее Ельцин Центра «90-е». Два года назад была еще одна встреча, но уже «соло» — персональная выставка Владимира Дубосарского «Свидетельство о рождении». Каждая из его большеформатных работ словно представляла кадры,

сделанные пользователями соцсетей, а все вместе они показали «фильм» — о нашем времени, о нас, сегодняшних.

Проект «Времена года русской живописи» (2007 год) был создан Виноградовым и Дубосарским «по заказу» Третьяковской галереи. Точнее сказать —

«Осень»

по идее одного из главных художественных музеев страны — объединить в полиптихе шедевры отечественной живописи. И художники объединили школы, направления, имена. Создали персонифицированную антологию героев произведений русских художников, используя компьютерный монтаж, перенесенный на холст печатным способом, и прописали некоторые подробности акриловыми красками. Объединили времена: XIX век с двадцатым, его началом и «оттепельным» периодом. Свели на непредставимую встречу академиков, реалистов, первых авангардистов, соцреалистов и тех, кто, как Марк Шагал или Пиромани, — сам по себе. Брюллов, Репин, Кипренский, Суриков, Саврасов, Серов, Врубель, Васнецов, Крамской, Левитан, Кустодиев, Петров-Водкин, Малевич, Бродский, Герасимов, Дейнека, Самохвалов, Пластов, Корин, Салахов, Попков...

Мы встретили здесь оммажи картинам «Купание красного коня», «Опять двойка», «Грачи прилетели», «Неравный брак», «Боярыня Морозова» и другим известнейшим произведениям, которые никогда не бывали рядом в экспозиционной развеске Третьяковской галереи. Более того, их герои ведут себя в смонтированных коллажах

«Осень». Фрагмент

непредсказуемо. «Колхозница на велосипеде» Дейнеки с легкостью кочует из сенокосного, купального «Лета» в другой сезон. Его же «Сбитый ас» начинает свой смертельный полет «Зимой» и падает в «осенние» воды. «Богатыри», вопреки реальному времени года васнецовского первоисточника, пере-

группировались и очутились в сказочно-былинной «Зиме», где медведеобразный кустодиевский «Большевик» надвигается на прежнюю жизнь. Ворошилов и Сталин с картины Герасимова «В Кремле» поменялись местами — кто был слева — оказался справа, из-за их «зимних» шинельных спин выглядывает

«Весна»

«Зима»

печальная и прекрасная «Незнакомка». «Весна» — сама женственность в меняющихся стандартах русской красоты. А «Осень» собрала за пиршественным столом «от Пиросмани» гениев русской словесности и театра, воссозданных великими живописцами. С ними и Петр Первый, и Иван Грозный, и сам Павел Михайлович Третьяков. По своей привычке садиться бочком, расположился Ленин с газетой, а «Девочка с персиками» оказалась перед тарелкой с пирожками...

В смешении исторических периодов и героев «другого измерения» полиптиха нет противопоставлений, конфликтующих персонажей. Есть улыбка, ирония, затаенное «фирменное» лукавство Виноградов & Дубосарский. Авторы разместили фрагменты признанных шедевров в разных временах года по своей интуиции. И так же своевольно включили в картины анималистические мотивы. Вот гепард, вот жираф, вот яркокрылый попугай-ара, которые не водятся в наших широтах и уж никак не могли появиться на тех картинах в Третьяковке. Это как прямой совет зрителю от создателей «антологии»: не воспринимать ее со звериным серьезом. Смотреть с широко открытыми глазами, угадывать и узнавать,

«Зима». Фрагмент

стремиться пополнить свои художественные знания о знакомом и неизвестном. Арт-гид для каждого по созданию для себя личного музея отечественных шедевров. На это и были направлены квиз-экскурсии, которые проводили для посетителей сотрудники Галереи Арт Синара — от вопроса к вопросу, от разгадки к новой загадке. Своего рода эстетический аттракцион, и занимательный, и познавательный.

Проект «Времена года русской живописи» представлен

в Третьяковской галерее на Крымском валу. Его авторское повторение принадлежит Галерее Арт Синара. Посетители которой прежде видели по отдельности картины проекта, но все четыре в одном пространстве — только сейчас. Кратковременность его экспонирования в «домашних условиях» объясняется просто: востребованностью. Этот проект скоро будет участвовать в столичной выставке на Петровке, 25, в Московском музее современного искусства.

А напоследок — авторское признание: «Конечно, проект наш сделан с любовью. Он может показаться наглым и даже циничным по методике, но он честный и, повторюсь, сделан с любовью. Именно под этим углом и стоит его рассматривать. Он сделан с пониманием и уважением к нашей культуре, к замечательным мастерам и их полотнам, перед которыми мы в счастливом восторге простояли много часов...».

На «Арт» идут общаться

«Арт-Екатеринбург» — это выставка-продажа, которая уже в восьмой раз прошла в Уральском центре развития дизайна. Под одной крышей собираются полсотни художников со своими работами, каждый занимает личный выставочный квадрат и разворачивает в нем свой особенный и неповторимый мир. Часто говорят, что через картины в экспозиции ты можешь познакомиться с тайными мечтами их автора... Здесь перед зрителем стоят сами художники, и познакомиться можно именно с ними — прямо и открыто: в каждом павильоне тебя встречают не только разные композиции, цвета и формы, но и живые глаза, интонации голосов, особое видение мира и творчества. Поэтому здесь воспринять картины без автора, который их представляет, кажется, невозможно.

Когда идешь вдоль ряда квадратов-миров, невольно окунаешься в каждый: тут разнообразие пейзажей, в соседнем по стенам протянуты цветы, а чуть дальше почти на каждом полотне ночь... Многие работы выполнены профессионально и академично, но тем интереснее подходить к стендам, на которых представлены непонятные формы или, вроде, просто рассыпаны яркие мазки.

На стенде супругов Анны и Григория Лесухиных вначале в глаза бросаются разноцветные квадраты и треугольники. Уже потом обнаруживаешь, что из них, красных и черных, на полотне складывается изображение бабочки-махаона, а из светло-бежевых проступает женское

Лабиринт «Арт-Екатеринбурга»

лицо. Анна рассказывает, что, по их мнению, вектор творчества художника таков: сначала примитивные вещи — простые рисунки или элементы декора-

тивно-прикладного искусства. Затем он создает картины, которые передают и повторяют реальность. А уже после этого может творить ее сам — часто работа начинается с чистого холста, а не с реального образа. Уже потом в изображенных на холсте формах проступает ваза с цветком или развевающийся флаг. А иногда картины создают целую историю: Григорий изобразил кота, который так хотел быть фиолетовым, что действительно окрасился. И вот висит в рамке фиолетовый кот. Он хотел себе и партнершу тоже необычную: не кошку, а тигрицу. И как раз рядом с ним оказалась такая кошка, которая очень хотела

Улочки «Арт-Екатеринбурга»-2022

Работы Ксении Фоминой

Александр НОВОСЕЛОВ за работой

быть тигрицей — и стала! Теперь они рядом в выставочном мире двух художников.

А вот — стенд с пейзажами. Светлое масло не бросается в глаза, но открывает перед нами простор, уводит дальше, чем просто за стену с картинами художника Александра Сапегина. Среди его работ одна в прямом смысле объемная — это пространственная композиция «Можайский десант», собранная из 15 стекол, выставленных друг за другом. На каждое сначала была нанесена гравировка, а потом уже краски. Постепенно, стекло за стеклом, раскрывается история того, как советские воины без парашютов прыгали с самолетов в снег, чтобы остановить вражеские танки. Благодаря лампе наверху, перемещением луча света можно менять акценты в композиции: вот сначала выступает вражеский танк впереди, небольшая перемена — и уже видно, как на заднем плане из самолета летит в прыжке человек...

Тема войны встречается довольно часто. Александр Новосе-

лов пишет свою большую работу прямо на выставке, она называется «Фронтовая свадьба». Может показаться, что картина трагична, но художник говорит, что на самом деле она скорее показывает свет жизни во время войны. Да, все одеты в военную форму, на лицах не видно веселья, а стена за молодоженами прострелена. Но особое внимание обращают на себя красная гармонь и яркий патефон в углу картины: пусть вокруг война, а пластинка, все-таки, крутится, музыка звучит, жизнь идет, и лю-

бовь существует. Еще несколько картин, выставленных Новоселовым, тоже про войну. И они тоже показывают не героические подвиги, а чувства и эмоции человека. Многие родственники Александра погибли во время Великой Отечественной, но один из дедов дошел до Берлина и расписался на Рейхстаге.

На другой стороне выставочного зала огромное пространство заполнено пейзажными изображениями — большие за-

слоняют стену, средние расставлены на столе, маленькие распечатанные копии разложены по всему полу. Взгляд за этими рядами следует дальше, как бы уходя в глубину самого большого произведения. Георгиевская церковь в селе Слобода, кажется, и сама заглядывается на свое отражение. Разные виды написаны в разных техниках,

Рустем Хузин. «Пейзаж»

разными материалами. Художник рассказывает, что он выбирает, как и в какой технике будет делать работу, в зависимости от того, какой пейзаж видит в реальности. Сюда постоянно подходят посетители — сначала смотрят картины, а потом задерживаются в разговоре с художником. Эту часть выставки представляет Валерий Николаев. Он — известный живописец, член Союза художников, а на выставку пришел во многом за общением.

Идем дальше. Из-за угла выглядывает тигр — самый милый тигр, которого вы когда-нибудь видели. Его автор, Марина Вовк, пишет в основном животных, и всем дает неповторимый характер. Вот кот с гордо поднятой мордочкой, вот — две нежные друг к другу лошади. В зависимости от настроения, художница подбирает и манеру письма — часть картин реалистично сдержаны, а некоторые написаны размашистыми мазками или красочными брызгами. Писать их не легче — в «свободных» полотнах иногда соблюдать композицию даже сложнее, чем в «классических». Единственная эмоция, которую Марина изобразить не может, — это злость: видимо, у нее не получается то, чего нет в ней самой.

Анатолий Макаров. «Рыбак». 2022 г.

Именно поэтому ее тигр улыбается с холста.

Еще более разноцветный «угол» у Татьяны Болотовой. Основа ее работ — цвет. Чтобы поймать идею, художница использует специальные техники — например, окунает в краску газету, «рисует» ею, а затем дополняет узор так, как она его видит. Некоторые работы, наоборот, созданы по фотографиям, которые «зацепили» Татьяну. Она рассказывает, что, даже проходя по выставке, как бы «выхватывает» для себя отдельные сюжеты.

Свои методы работы и у художниц-подруг из Перми — Анастасии Трамвайной и Анны Барской. Картины Анны — образы, впечатления, «выхваченные» из окружающего. По ее словам, складываются они, как паззлы. Постепенно укладываются в голову, а затем — отражение в витрине, случайно увиденный блик света в театре. И картина оказывается завершенной. Анастасия сразу «видит» будущие работы. В них много мелких деталей и внутренних сюжетов.

В творчестве Юрия Верещагина уживаются спокойствие масштабных пейзажей и искрящиеся краски народных праздников.

Уголок Анатолия Макарова привлекает посетителей экзотическим колоритом местных окрестностей. В каждой работе — заряд энергии, ощущение счастья, радости жизни. Его картины объединяют яркость красок и чистота оттенков. Цветы «лепятся» множеством хаотичных пастозных мазков, деревья собраны из «солнечных» цветных пятен...

Новогоднее настроение обеспечивают рукотворные кристаллические и деревянные

Анатолий МАКАРОВ у своих работ

снежинки, сосульки, гирлянды. Выразительные куклы Любови Кузьминой останавливают посетителя для «личной беседы». Круг по экспозиции подходит к концу. Напоследок осматриваешь все еще раз. Вот здесь нет художника, а на карточке рядом сказано, что Станислав Гирко умер в 2014 году, и работы выставляют его ученики. Мутные очертания предметов и расплывшиеся акварельные образы поддерживают впечатление печали. А вот работы учеников другого мастера — Анатолий Мовлян открыл свою школу портрета, где за три года «с нуля» учит создавать зримые образы.

Несмотря на то, что на площадке «Арт-Екатеринбурга» художники отделены друг от друга стенками павильонов, это максимально объединяющее пространство. Участники живо общаются и друг с другом, и с посетителями. Те, в свою очередь, не только заглядывают в совершенно разные, непохожие друг на друга творческие миры, но и, покупая картины, уносят кусочки этих миров с собой, множа их и заселяя ими новые пространства.

Впервые в стране, впервые в мире

Четвертая выставка завершила цикл экспозиций в году 300-летия «железной столицы» Урала. «Наш век пройдет. Откроются архивы и все, что было скрыто до сих пор, все тайные истории извивы покажут миру славу и позор. Богов иных тогда померкнут лики, и обнажится всякая беда, но то, что было истинно великим, останется великим навсегда». Советский поэт Николай Тихонов написал эти строки в середине прошлого столетия. О свершениях тагильчан тогда с пафосом рассказывали музейные экспозиции, умалчивая о черных страницах в истории города, связанных с годами репрессий, и о проектах строго засекреченных. Выставка «Нижний Тагил в масштабных проектах страны» — финальный «аккорд» юбилейных современных экспозиций.

Служение Нижнего Тагила отечеству здесь представлено артефактами вклада города за последние сто лет в развитие крупных национальных проектов, в фарватере которых происходило формирование новых отраслей промышленности, развитие научного и социокультурного потенциалов.

Юбилейные экспозиции уже посетили сотни тагильчан и гостей города, четвертая продолжает работу и в 2023 году. Значит, будут и новые групповые экскурсии, заказанные предприятиями, учебными заведениями, общественными организация-

ми. Я обошла несколько музейных залов вместе со студентами Нижнетагильского педагогического училища. Что же впечатлило их, будущих воспитателей дошкольников? Из учебников истории молодые знают о грандиозных стройках в годы первых пятилеток. Среди уникальных экспонатов, показанных впервые, медная фурма, отлитая для металлургического завода Магнитогорска. Не проще ли, да и быстрее было бы «Магнитке» приобрести уже готовый агрегат в Европе? Нет: Европа держала молодую советскую страну в кольце экономической блока-

ды, под санкциями, выражаясь современным языком. Изготовленная на бывшем демидовском заводе тагильскими мастерами фурма — как наглядный факт успешного импортозамещения.

Плакат «Женщина! В фундаменте стройки великой лежат ли твои кирпичи?» вызвал у студенток улыбки. Это призыв к домохозяйкам отойти от плиты и корыта, занять свое место в масштабном проекте, когда в рамках стратегии индустриализации СССР была принята программа развития Урало-Кузбасса (1931–1941). В Нижнем Тагиле за десять лет был по-

Стенд Уралвагонзавода

На полотнах тагильских художников видны масштабы строительства

В тылу ковалась Победа

На выставке

строен невиданный по размерам промышленный комплекс, включающий переоснащенные и вновь созданные предприятия. В том числе — Новотагильский металлургический завод, Уравагонзавод, химические и оборонный заводы, уральский артиллерийский полигон. Своими совокупными размерами тагильская новостройка превосходила все ранее начатое в Советском Союзе.

Коллекция макетов, представленная на выставке в разных ее разделах, обширна и интересна. Это первый тагильский вагон, выпущенный на Уралвагонзаводе в 1936 году, и различные модификации вагонов 1970-90 годов, признанные не только в СССР, но и за рубежом, танк Т-34 и современный танк, шахта «Магнетитовая» — архитектурный памятник, говоря современным языком. Строительству новых заводов сопутствовало и развитие инфраструктуры — знаменитые соцгородки, их макеты и фотографии студенты дружно запечатали на свои смартфоны. В 1920-е годы в создании таких городков участвовала группа немецких архитекторов, дальнейшая их судьба

неизвестна, как говорят музейщики, можно только предполагать, что ожидало этих друзей СССР в фашистской Германии, или в нашей стране в годы сталинских репрессий. Впервые посетители выставки увидели экспонаты, связанные с именем «вождя народов», скрывавшиеся до сих пор, — страницы из рапортов трудящихся Нижнего Тагила Сталину за 1942 и 1943 годы. А ведь это уникальные документы о достижениях инженеров, ученых, рабочих разных специальностей, которые своим самоотверженным трудом приближали Великую Победу. В их числе и первая в мире женщина-горноватая Фаина Шарунова. Автору этих строк посчастливилось близко познакомиться с этой легендой военных лет, и теперь, останавливаясь возле стелы, воздвигнутой в честь присвоения Нижнему Тагилу почетного звания «Город трудовой доблести» и, смотря на фотографию, негромко говорю: «Здравствуйте, Фаина Васильевна!».

«Впервые в стране», «впервые в мире» — вспоминаю газетные заголовки, глядя на экспонаты, рассказывающие, как в послевоенное время на тагиль-

ских предприятиях внедрялись новые технологии, позволяющие выпускать уникальную продукцию. Тогда же в истории Нижнего Тагила открылись и космические страницы: от рождения первого искусственного спутника Земли и полета в космос Юрия Гагарина до нынешнего участия предприятия Уралкриомаш в запуске новых космических аппаратов. Содержимое вскрытой металлической капсулы в последнем зале экспозиции — повод задуматься молодым: это письмо-обращение первых Почетных граждан города к землякам 2022 года, написанное в год 250-летия Нижнего Тагила и награждения его орденом Трудового Красного Знамени. Заявка на будущее: завершить строительство цирка, гостиницы возле вокзала, начать освоение площадки на Гальянке для строительства жилья. Читаем: «Мы уверены, что ваши дела грандиозны, масштабы достижений значительно выше по сравнению с тем, что удалось сделать нам». Теперь родившимся в XXI веке тагильчанам предстоит подтверждать эту уверенность предыдущих поколений.

Находки-22 станут идеями-23

Традиционная выставка «Металл. Камень. Идея» состоялась в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства в 23-й раз. Интерес к ней закономерен — это своеобразный итог 2022 года, мастера, ювелиры и камнерезы представили лучшие работы, созданные за это время. Выставка — еще и конкурс имени Алексея Денисова-Уральского.

Нынче свыше 400 работ 222 художников из тринадцати регионов России радовали зрителей в экспозиции. Специалисты декоративно-прикладного искусства всегда ждут этот показ, поскольку он обещает немало открытий.

— **О**собенно приятно, что нынешняя выставка совпала с 30-летием нашего музея, — сказала его директор Юлия Ильина. — Поэтому в какой-то степени она знаковая. Кстати, «Металл. Камень. Идея» стала всероссийской, и это тоже важно. Расширилась география участников, а значит, экспозиции теперь будут, несомненно, еще более яркими и представительными.

Действительно, на выставке появились работы мастеров тех камнерезных и ювелирных школ, с которыми уральцы не очень знакомы.

Порадовали зрителей молодые авторы. Их изделия интересны разнообразием материалов и технологий. Заметно и растущее мастерство начинающих художников. Так, в номинации «Студенческая работа» победил второкурсник кафедры технологии художественной обработки материалов УрФУ Игорь Трухин, показавший мелкую пластику «Нежность» (халцедон, черный агат). Две обволакивающие друг друга улитки показали художнику символом взаимной заботы и внимания. Скульптуру отличают тонкость обработки камня, композиционное изящество формы.

Кварц и фианит выбрала для композиции «Ирис» учащаяся

На выставке

знаменитого Уральского техника «Рифей» Дарья Чухланцева, ставшая лучшей в номинации «Ученическая работа». Цветок в ее исполнении — это трепетное растение, романтизированное человеческой фантазией.

В номинации «Ювелирное искусство» победу одержал екатеринбуржец Денис Созин. Он представил кольцо «Чокер для моей Марты». Чокер — это короткое ожерелье, плотно прилегающее к шее. Такой вид украшений появился еще до новой эры. В работе Созина интересно невероятное сочетание материалов: серебро, кожа, конский волос, горячая эмаль, сапфиры, бриллиант, родирование. Такой набор оправдан замыслом и адресатом авторского обращения. Может быть, Марта — это

возлюбленная Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена, чья жизнь состоит из череды причуд и приключений, фантазий и загадок? Конкурсная комиссия не могла не оценить стремление автора показать в ожерелье образ XVIII столетия.

Д. Созин. Колье «Чокер для моей Марты»

Э. Виноградов. Нэцке «Хамелеон»

Для Дениса Созина выставка стала своеобразным бенефисом — он выиграл еще и в номинации «Украшение интерьера». Мастер показал скульптурный диптих в стиле «Визуальная тактильность»: «Девушка с гранатом» (латунь, меднение, золочение) и «Cocksumerism» (латунь, серебро, цирконы, патирование, речная галька). Последняя работа — это абсурдизация потребительства. Подставка пластической композиции — обработанная водным потоком галька, как символ всеобщей «обтесанности» жизнью, усредненности бытия.

Расшифровывая смысл этих работ, Денис заметил: «Девушка с гранатом» это плод размышлений на тему материнства, жизни, ведь гранат является символом вечной жизни, а в противоположность хотел поставить неумное потребление».

Конечно, особый интерес вызвала камнерезная часть выставки, где художники показали самые разные подходы к работе с материалом.

Первое место в номинации «Камнерезное искусство (твердый камень)» завоевал петербуржец Эдуард Виноградов с фигуркой «Хамелеон» (жадеит). Как говорит автор, он увидел в камне эту загадочную ящерицу, и подверг его минимальной обработке, подчеркивая естественную выразительность ма-

териала. Зеленый жадеит в точности передает цвет существа в спокойном состоянии, его чешуйчатую кожу.

В номинации мягкого камня победила Дарья Дьячук из Кунгурского филиала художественного университета имени С. Строганова. Ее скульптура «Ефросинья» (известняк) — собирательный образ женщины, жизнь которой не назовешь легкой. Она идет с ведром, наполненным водой, закутанная в платок, в стареньком полушубке, воплощает эпоху лишений и трудностей.

А теперь о том, кто стал обладателем Гран-при. Главную награду конкурса получил Вячеслав Леонтьев. Он представляет мастерскую С. Фалькина, извест-

Д. Созин. «Девушка с гранатом» (фрагмент)

ного по выставке, прошедшей в прошлом году в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства. Мастер показал агатовый триптих «Океан», состоящий из скульптур «Танец воды и света», «Сон египтянки», «Дзен». Фантастические фигуры отражают непостижимость океанских глубин, странные метаморфозы морских существ. Мы до сих пор знаем океан хуже, чем околоземное пространство. И не случайно художников привле-

К. Юмин. Кольцо «Жажда жизни»

кает его бескрайность. «Океан» Леонтьева отражает стремление понять земную колыбель жизни.

Собственно, и остальные работы — это способ художников понять законы бытия, раскрыть тайны души.

— Все мы знаем, что Урал — место, где живут творческие люди, которые работают с камнем и металлом, — подчеркнул заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин. — И для нас большая гордость и честь, что к нам приехали мастера из разных регионов страны, профессионалы, расширяющие границы художественного понимания мира.

Выставка показала немало интересных находок. Уверен, они подтолкнут мастеров к новым идеям, которые мы увидим в экспозициях нынешнего года.

Д. Созин. Кольцо «Рожденная под знаком Скорпиона»

Между прошлым и будущим

На выставке екатеринбургского художника Валерия Горского «Символизм», прошедшей в конце 2022 года в Музее архитектуры и дизайна Уральского архитектурно-художественного университета (УрГАХУ) были представлены новые работы. Цикл монументальных живописных полотен «В ожидании будущего» автор посвятил вечным категориям — добру и злу, минувшему и грядущему, а также красоте, что спасает мир.

Валерий Горский, выпускник Свердловского архитектурного института по специальности «промышленная архитектура», с 1995 года профессионально занимается изобразительным искусством. С 2003-го — постоянный участник художественных выставок. Его ранние работы посвящены старому Екатеринбургу. Городские виды, мастерски исполненные в технике акварели, не были сухими фотореалистичными изображениями. Дыхание поэзии ощущалось в каждой картине художника, сопровождавшего свои акварели авторскими стихотворными строками.

Постепенно жанр городского пейзажа приобретает у Горского иные черты. Связанный с переходом к масляной технике, он все более наполняется символическими образами. Во многом такой поворот в стилистике был связан с переменой места жительства: художник уединился для творчества в небольшом поселке Баяновка. Уральский север стал для него тем мистическим Местом Силы, что дает особую энергию и подпитку. Эволюция сознания художника происходила под влиянием погружения в философские труды древних и современных авторов, изучения Священного

Валерий ГОРСКИЙ

Писания, постижения идей буддизма. Основной для Валерия стала тема развития сознания человека и человечества. Своим мировоззрением ему хотелось поделиться на уровне визуальных образов.

На выставке демонстрировались девять полотен, образующих цепь образов и символов, обладающих сильным эмоциональным началом и редким в современном искусстве качеством — содержательностью. Двойственные впечатления возникают при восприятии картин Валерия Горского. От ощущения соприкосновения со сказкой («Рождество в Екатеринбурге»), ожидания чуда («Дорога к сокровищам сердца»), горечи страданий («Нить памяти»),

идиллии и неги («Бабье лето на Урале») до смешения разных чувств. «Осада Кумбы», например, выражает целый спектр эмоций. В аллегорической форме сюжеты цикла отражают жесткие реалии нашего времени. Художника увлекает и историческая стилизация, выраженная в персоналиях, архитектуре и костюмах. Как в программных полотнах, наполненных неясной внутренней тревогой («Автопортрет со всадниками» и «Сожжение лжи»). «Осада Кумбы» — метафоричное полотно с развернутым нарративом первого плана у высокой горы. Кумба — это существующая на Северном Урале большая зубчатая горная вершина высотой 921 м над уровнем моря. У ее подножия художник и начал строить дом-мастерскую. Именно эта гора всколыхнула воображение и вдохновила на создание батального полотна, сюжет которого навеян библейскими событиями. ...На поляне, готовясь к осаде горы, располагается воинство тьмы. На переднем плане слева готовится расправа над двумя лазутчиками, спустившимися из лагеря осажденных. Восставшие против сил тьмы, укрывшиеся на вершине горы смельчаки поражают загадочным лучом всадника на боевом

«Осада Кумбы»

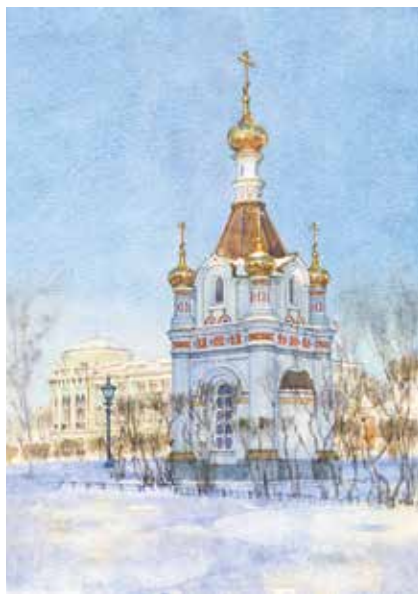
слоне, командующего темным воинством. Группа наемников у костра стала неожиданным свидетелем этого внезапного поражения своего предводителя. ... Темное воинство терпит поражение от луча небесного света, и это предreshает общий исход осады.

Рассказ, насыщенный символикой и скрытыми смыслами, состоит из отдельных сцен фантазийного ряда, что сплетаются между собой, образуя полифоничную ткань повествования. На широком горизонтальном формате холста изображены военные действия, художник помещает сюда персонажей и оружие из разных эпох и стран. Прием совмещения времен позволяет подвести к общему знаменателю слагаемые войн — все они во все времена одинаково жестоки и циничны.

Но, несмотря на имеющий место мистицизм, в первую очередь Горского волнует реальная природа Северного Урала, которая служит не только роскошной декорацией, но порой даже главным действующим лицом. И во многом пейзажи

зажи Валерия Геннадьевича — это дань не декоративной, но реальной уральской природе. Вот настоящая гора Кумба высятся над полем боя, величественно раскинувшись, отвечая покою всего хребта Уральских гор. Ее зубчатый исполинский гребень, напоминающий средневековую крепость, сотворил в сознании автора героические образы и исторические ретроспекции.

Картины цикла «В ожидании будущего» возникали не сразу,

«Часовня Святой Екатерины»

над каждой автор трудился несколько лет. Удивляешься, как, в состоянии тревоги за происходящее и будущее, художник сохранил сосредоточенное спокойствие, необходимое для творчества. При серьезности сюжета, суровость событий «снимается» нарочитым карнавальным видом действующих лиц, что, в сочетании с идиллическим светлым колоритом, барочными

нарядами, в современном преломлении выводит стилистику произведения на парадоксальный уровень. Появляющиеся под воздействием культуры постмодернизма саркастически-иронические черты, выделяют картину из общего строя цикла и намечают новые пути развития авторского творчества.

Художник в своих произведениях стремится передать связь поколений, возможность увидеть и услышать в современности отголоски прошлого и перспективы будущего, предстающие на его полотнах как сон. О своем творчестве автор говорит так: «Мы сами загнали себя в угол. Технический прогресс, которому сегодня отдаем предпочтение, развивает лишь одну сторону человеческого сознания, мы теряем при этом главное — сердечность. Человек — это, прежде всего, сердце. Мы рождены любить, а не ненавидеть. В будущем должны быть другие ценности, другие взгляды на жизнь. А каким это будущее представляю себе я, зритель может видеть на моих картинах».

«Зайки» Марины Плясуновой

У Елены Злоказовой косят зайцы траву

Наталья ГАРИПОВА и ее работы

«Мишка с Куклою пляшут полечку»... Нынче — и с Котом, и с Кроликом

Более 150 мастериц представили работы на традиционной ежегодной выставке «Мишка с Куклою» в Уральском центре архитектуры и дизайна. Они показали изделия, созданные в различных техниках, познакомили с героями фантазийных композиций.

А екатеринбургские зрители и гости города в очередной раз получили возможность познакомиться с художниками и мастерами авторских кукол. Могли оценить полет фантазии, уровень их мастерства и таланта. Получить уникальную

возможность окунуться в море позитива, мир детства и сказки. «Мишка с Куклою» представили как начинающих, так и всемирно признанных теддистов и кукольников.

Порадовали работами известные кукольницы Ольга По-

стальчук, Алена Синель, Елена Кукузей, Светлана Сычева, Елена Злоказова.

Выставка, как всегда, отмечена оригинальными идеями. Одна из них принадлежит Ольге Постальчук, определившей ее как «Чайные пакетики».

«Кролик» Лары Ласкиной

В кукольном доме — своя жизнь

«Худсовет» мастеров

Работа Елены Кукузей

«Кролики» Елены Абросимовой

И мишки, и кролики поздравляли с Новым годом

Замысел автора в том, что кукольные персонажи сделаны из высушенных пакетиков. Такой подход подтверждает известную истину, заключающуюся в том, что куклошницы используют при создании своих героев подручные материалы, подчас самые необычные. Чай — напиток объединяющий, созданный для неспешной беседы. И образы «чайного» проекта напоминают об этом.

Прошедшая накануне 2023 года выставка полна новогодними мотивами. 22 января начался Год кролика, а еще и Кота, если верить восточным представлениям. Поэтому не случайно в экспозиции было немало милых длинноухих и пушистых животных. Всяких цветов, раз-

меров, во всяких нарядах и «настроениях».

И, конечно, масса просто кукол. Самых разных, в старинных бальных костюмах и современных платьицах, красавиц и смешных, с улыбками и грустящих... Были даже целые кукольные «дома», «театры», «представления».

— Готовясь к выставке, организаторы объявили о проекте «Автопортрет», — рассказала искусствовед Татьяна Малицкая. — Это очень интересная идея, в которой куклошники

проявили подлинно творческий подход к осмыслению собственного творческого эго, к пониманию художественной парадигмы, сконцентрированной в оригинальных работах. Автопортреты разные. Этим они и интересны. И, конечно, выставка — это творческая лаборатория увлеченных людей, где мастера делятся опытом, обсуждают работы друг друга. Так рождаются замыслы будущих произведений.

Так зарождаются будущие выставки.

«Кукольный театр»

Такие разные куклы Розы Лапшовой

Дед Мороз со Снегурочкой

Флешмоб

В гости к ярмарке

В Ирбите в конце декабря зимней ярмаркой традиционно был закрыт ярмарочный сезон. На Бульваре Победы собрались умельцы-«торговцы» из Челябинска, Перми, Екатеринбурга, Талицы, Артемовского, Асбеста, Каменска-Уральского, Сухого Лога, Туринска, Ирбита и Ирбитского района. Демонстрировали свой товар на прилавках: ароматные свечи, пряники ручной работы, картины, украшения, деревянные «штучки». Покупатели, в свою очередь, с интересом рассматривали и приобретали изделия.

В холодное время года хочется принести домой или подарить то, что будет напоминать о лете. Гуляя по торговой площади, «натыкаешься» взглядом на зеленую точку. Екатерина Новоселова из Ирбита вот уже несколько лет изготавливает композиции из

мха. Главное достоинство таких изделий — ненужность ухода, мох сохраняет первоначальный вид до восьми лет, он гипоаллергенный, не притягивает пыль. В этом году Екатерина открыла для себя еще одно направление — автодиффузоры. Автовладельцы знают, что от

запахов в салоне машины зависит очень многое — настроение, самочувствие... На ярмарке выбор ароматов был большой: фруктовые, ягодные, ванильные, морские, цитрусовые, мятные.

Ирина Свяжина из Ирбита убеждала гостей не отказывать-

Ирина СВЯЖИНА

Алена СУТУГИНА

Екатерина НОВОСЕЛОВА с сыном Савелием

Ольга ШУШАРИНА

ся от шоколада, приобретать исключительно полезные «сладости для радости». Ирина — молодая мамочка — год назад задумалась о том, как сделать хороший шоколад, чтобы он давал организму целый набор ценных веществ. Пройдя специальные курсы, мастерица начала изготавливать натуральный шоколад, не содержащий вредных добавок, сделанный из тертого какао и масла какао. Именно такая сладость несет пользу: органические кислоты, пищевые волокна, витамины, минералы, аминокислоты... На прилавке были и трюфели на темном шоколаде с сыром с голубой плесенью, с лаймом, с манго с пармезаном, и конфеты. Этим летом Ирина сдала экзамен по зефирной флористике, на новогоднюю ярмарку она привезла шикарные букеты из зефирных роз.

Выбирая подарки на праздники, всегда хочется, чтобы они были полезными и запоминающимися. Мыло в форме мандаринки от настоящей, съедобной, на вид точно не отличить. Наталья Большакова из Ирбита пять лет занимается мыловарением. Она состоит в группе «Лига ночных мыловаров», где искусники делятся интересными рецептами и секретами. В дей-

ствительности, как признается сама Наталья, свободное время для творчества бывает только ночью. Мыло ручной работы в быту достаточно экономно: оно отлично мылится, а после мытья руки очень мягкие.

Изделия из натурального дерева актуальны в любые времена. Алена и Владимир Сутугины из Асбеста ежегодно приезжают на Ирбитскую ярмарку. Более десяти лет они занимаются изготовлением сувенирной продукции из дерева. Выполняют заказы больших компаний к праздникам и индивидуальные. Мастера убеждены, что стильные, практичные и долговечные вещи из дерева являются отлич-

ным подарком к любому празднику.

Особенно популярны были на ярмарке обереги для дома. Ольга Шушарина из Талицы уже много лет мастерит «домовых». Сделанный своими руками «домовенок» считается добрым духом, имеет особую магическую силу, когда его приносят в жилище, то каждый загадывает свой настрой в доме — тепло, уют, спокойствие, любовь.

В ярмарочный день состоялось открытие ледового городка. Ученики школы № 1 организовали новогодний спортивный флешмоб. Зажигательный танец подарил заряд бодрости всем гостям ярмарки.

Наталья БОЛЬШАКОВА

Екатеринбург — Касли, далее — везде...

Касли. Название этого города, наверное, знакомо многим. Это столица известных всему миру чугунных чудес. Несмотря на то, что этот населенный пункт расположен в соседней со Свердловским регионом Челябинской области, он связан с Екатеринбургом (кстати, до революции входил в Екатеринбургский уезд Пермской губернии) незримыми духовными нитями.

В КРАЮ «ЧУГУННЫХ» МАСТЕРОВ

Каслинский историко-художественный музей располагается в бывшей торговой лавке купца Семена Лежнева. Первоначально он существовал на общественных началах. В 1968-м году музею присвоили государственный статус. Со временем расширялась коллекция. Сначала экспозиция носила, в основном, краеведческий характер. И лишь в 1977 году стала художественной. Тогда металлообработка была представлена в небольшом зале, но с тех пор это один из главных выставочных отделов. Главный хранитель каслинского историко-художественного музея Аниса Гильмиянова родилась и выросла в Каслях. Пришла в музей студенткой второго курса Уральского университета, 25 лет назад. И музей ее буквально заворожил.

— В последние десятилетия выделялись средства на приобретение новых образцов художественного литья, благодаря чему мы в 2017 году смогли купить произведения, созданные по моделям XIX века, — говорит Аниса Рифатовна. — Помимо изделий Каслинского завода архитектурно-художественного литья, который является правопреемником многовекового производства, у нас действуют

Экспозиция каслинского литья в Екатеринбургском музее изобразительных искусств

предприятие «Каменный пояс» и семейная литейная мастерская Катышевых, у которых нам удалось приобрести несколько скульптурных произведений. Но чаще всего жители Каслей приносят нам различные предметы в дар. И, конечно же, произведения художественного литья.

КОЛЛЕКЦИОНЕР ИННА ПЕШКОВА

Елена Степанова — главный научный сотрудник Института философии и права Уральского отделения РАН, доктор философских наук. Ее мама, екатеринбурженка, журналист, заслуженный работник культуры России Инна Пешкова, — автор книг «Искусство каслинских мастеров». Инна Михайловна на протяжении нескольких десятилетий ездила в Касли, встреча-

лась с мастерами народного художественного промысла. Была частым гостем музея, общалась с его специалистами. Выясняла

В каслинском музее — Инна ПЕШКОВА и Аниса ГИЛЬМИЯНОВА. Фото из семейного архива Пешковых

тонкости, исторические детали каслинского художественного литья. Она собрала уникальную коллекцию, насчитывающую тысячу экземпляров. Пешкова ушла в мир иной, но по-прежнему живут ее труды. Она выпустила три книги о каслинском художественном литье. Вначале это был толстый двухтомник, изданный в Финляндии в 1978 году. Еще одна книга «Музыка, застывшая в металле» написана в соавторстве с профессором кафедры декоративно-прикладного искусства УрГАХУ Маргаритой Седовой. И последний фолиант «Еще раз об искусстве каслинских мастеров» вышел в свет в 2011-м.

— Моя мама была человеком очень увлекающимся, — рассказывает Елена Алексеевна. — Она тратила на свое увлечение очень много времени и сил. Вообще, коллекционирование — это не профессия, а призвание, даже характер. Она была хорошо знакома с доктором искусствоведения, профессором Борисом Павловским. И когда у него вышла книга о Каслях, он маме ее подарил. Это было первое приближение интереса. Все началось, как это часто бывает, с какой-то одной вещи. А именно: у нас была фигура лежащей собаки, по-моему, это пойнтер. Мама на нее смотрела, смотрела и стала литьем предметно интересоваться.

НОВАЯ ЖИЗНЬ КАСЛИНСКОГО ПАВИЛЬОНА

Художник и краевед Валерий Сакнынь вместе со своим братом Юрием с трепетом и любовью восстановили в 1980-х годах прошлого века знаменитый Каслинский чугунный павильон, получивший Гран-при в 1900-м

Бригада реставраторов Каслинского павильона: В. САКНЫНЬ, А. НИКИФОРОВ, Ю. САКНЫНЬ. Фото из семейного архива В. Сакныня

году на Всемирной выставке в Париже.

— Как-то я встретил директора картинной галереи на Вайнера Юрия Тимофеева, — повествует Валерий Петрович. — И он мне: «Надо перевезти Каслинский павильон в новое помещение на Воеводина, 5». Пришел я в галерею: стоит чугунная громадина. Говорю: «Как же его перевозить?» А Тимофеев: «Надо разобрать, он же на дереве стоит». Мы зашли внутрь, он бархат поднял: «Видишь?». Я поразил-

ся. Действительно, деревянная решетка. И вертикали — четыре мощных бруса. И они были связаны поверху металлической рамой. Все это на шурупах, на болтах. Тогда я: «Давай попробуем, сейчас поговорю с братом. Бригаду соберем и сделаем». Я преподавал в архитектурном институте, а брат мой Юрий, кстати, профессиональный реставратор, — в художественном училище. Позвал я еще нашего знакомого Никифорова. Он работал на заводе, золотые руки,

Каслинский павильон

А. Гилев. Животновод С. Уфимцев. 1961 г. Чугун.
Каслинский историко-художественный музей

с металлом на «ты». Мы за несколько дней разобрали павильон. С задней стороны все мелом расписали, откуда что. Маленькие детали особенно расписывали, не дай Бог, что потеряется. Все сложили у стенок кучей. Потом пригнали большую машину, и все это в нее погрузили, кое-какие блоки целиком. Ну, и перевезли, занесли в новое помещение на Плотинке. Началась сборка. Деревянный каркас обили желтым бархатом, на нем литье более эффектно смотрелось. Затем прикрутили все детали. Мало того, по сохранившимся эскизам восстановили спиленный ранее штандарт с металлической цепью, так как

Ж.-Л. Гомье. Дон Кихот. 1930-е. Чугун.
Каслинский историко-художественный музей

павильон не входил полностью в маленькую комнату, где ранее находился. На одних его деталях дата: 1900-й год, Каслинский завод. А на других — 1957-й, год первого восстановления, потому что часть деталей тогда изготовили заново. Об этом говорит и памятная табличка: «Бригада Каслинского завода сделала реставрацию в 57-м году». По моей инициативе изготовили другую табличку, которую повесили с противоположной стороны: «Павильон установлен и реставрирован в 1986-м году бригадой реставраторов специального управления Росмонументискусства: Сакнынь Ю. П., Сакнынь В. П., Губкин О. П. и Никифоров А. Л. Скульптор Каслинского завода Гилев».

ГИЛЕВА, ВНУЧКА ТОГО САМОГО...

Искусствовед Ксения Гилева заведует отделом художественного металла Урала в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. Музей достаточно плотно общается с каслинскими коллегами. Это и дружеские, и научные контакты. Наверное, символично, что Гилева оказалась на этой должности. Потому что ее дед — скульптор, член Союза художников СССР, почетный гражданин города Касли, чьи работы выставлялись в Англии, Франции, Бельгии, Италии, Колумбии.

— Александр Семенович Гилев был харизматичный, обаятельный, очень настойчивый в том деле, в котором работал, — говорит

С. Оссовская. Кавказский пленник. 2006 г. Чугун.
Каслинский историко-художественный музей

Ксения Александровна. — Фанат каслинского литья. Он продолжал вековые традиции. Развивал это направление. Сам участвовал в различных выставках и призывал к этому молодых. Много писал в прессе. Выступал как главный скульптор завода. Как преподаватель училища. Отец мой Александр Александрович пошел по его стопам. Окончил художественно-графический факультет Нижнетагильского педагогического института. Работал как художник, преподаватель рисования и черчения. Сотрудничал с каслинским заводом. Несколько моделей выполнил для тиражирования. Потом трудился по частным заказам. Делал работы декоративно-прикладного характера: камин, столы, столешницы, лестницы, ограждения. Мой брат Константин окончил скульптурное отделение челябинского художественного училища. Работает тоже в Каслях. В большей степени он скульптор-монументалист. Сейчас сотрудничает с предприятием «Каменный пояс», которое входит в ассоциацию «Народные промыслы России». Имеет право на своей продукции ставить

бренд города Касли. Так что нас уже целая династия!

ЧАША БАРИТОНА ГОЛЫШЕВА

И еще один человек из плеяды энтузиастов. Народный артист России, солист Свердловского театра оперы и балета, затем профессор кафедры сольного пения Уральской консерватории Николай Голышев. Он родился в Каслях, где едва ли не все мужское население сызмальства приобщается к железоделательным профессиям. В 1942-м Коля, когда ему было тринадцать, поступил в ремесленное училище, одновременно работая на местном военном заводе, где трудился его отец, комиссованный с фронта по болезни. Так получилось, что наставником Николая стал выдающийся, известный на всю страну чеканщик Михаил Глухов, о котором при жизни ходили легенды. Расставаясь со своим юным воспитанником, старый, много повидавший на своем долгом веку

Николай ГОЛЫШЕВ

в тебе жилка чеканщика, мастером можешь стать первоклассным. Но вот поешь ты, парень, намного лучше, чем владеешь молоточком и зубилом. Поэтому мой тебе совет: не бросай пения. А если удастся пойти по певчей части, то все равно не забывай заповедь чеканщиков — отмерять следует семьдесят семь раз».

Поэтому не случайно перед прослушиванием в Уральскую консерваторию Голышев раздумывал: в певцы ли ему идти или продолжать заниматься чекан-

К.-Ф. Шинкель. Диван ажурный. XIX-XX в. Чугун. Каслинский историко-художественный музей

Неизвестный автор. Светильник ажурный с маскаронами, со стеклянным плафоном. 1993 г. Чугун. Каслинский историко-художественный музей

Н. Мейер. Гном с ребенком. 2017 г. Чугун. Каслинский историко-художественный музей

мастер сказал напутствие, которое Николай Николаевич почти дословно помнил: «В народе, Коля, говорят: семь раз отмерь — один раз отрежь. Может, и правильно говорят. Но запомни на всю жизнь, да покрепче, такая установка — не для чеканщика. Нам надо отмерять не семь, а семьдесят семь раз. Только тогда просчета в работе не будет — по-настоящему ювелирным получится изделие. Чувствую, есть

ным делом? Вердикт вынес профессор консерватории Василий Герасимович Ухов: «Если будешь работать, как твои великие земляки, мастера чугунных кружев, то прославишь Касли на оперной сцене, станешь выдающимся певцом».

Николай Николаевич любил бывать на своей малой родине, где он когда-то сделал первые шаги в искусство на сцене местного клуба: пел в хоре, играл в оркестре. А еще он любил приходить в Каслинский историко-художественный музей (как-никак, по первой профессии слесарь-чеканщик), которому в 2023 году исполняется 60 лет.

Большую музыку — в малые города

В 2022-23 учебном году на базе Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского реализуется крупный творческий проект «Большую музыку — в малые города». Это делается в сотрудничестве с фондом «Мост искусств», при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В Екатеринбурге презентация проекта состоялась на открытой пресс-конференции. Спикерами выступили заместитель министра культуры Свердловской области С. Радченко, президент фонда «Мост искусств» В. Ямпольский, и. о. ректора Уральской консерватории, заслуженный деятель искусств России, профессор В. Шкарупа, проректор по научной работе, кандидат искусствоведения Г. Денисова и начальник концертного отдела УГК, профессор Л. Земерова.

Главная цель проекта «Большую музыку — в малые города» — инициировать регулярные концерты академической музыки в небольших населенных пунктах, тем самым распространяя ее в более широких кругах населения. Такая цель весьма актуальна для нынешней ситуации. Было время, когда к высокому музыкальному искусству люди относились с должным почтением. Сегодня лишь несколько процентов человечества планеты могут сказать, что знают, как слушать и понимать классическую музыку. И эти несколько процентов живут там, где можно свободно пойти на концерт или в оперу — в столицах, региональных и областных центрах. А в малых городах и, тем более, поселках, такой возможности нет. Благодаря проекту, их

Анна ЯКОВЛЕВА (фортепиано), Дмитрий ЯКОВЛЕВ (виолончель), Иван ПОПОВ (ведущий) и другие участники после концерта в Тавдинской ДМШ

жители в Свердловской области получили возможность вживую услышать музыку И. Баха, Ф. Листа, Р. Шумана, К. Вебера, С. Рахманинова, Д. Шостаковича, насладиться звучанием различных инструментов и искусством исполнителей. Согласитесь, в глубокой провинции такая возможность выпадает редко.

Лауреат международных конкурсов, кандидат искусствоведения, старший преподаватель УГК Арсений МЕРЗЛОВ

Но проект направлен не только на привлечение «провинциалов» к высокому искусству, его основные задачи — просветительство, музыкальное образование, развитие системы творческих контактов между населенными пунктами и создание необходимой для этого инфраструктуры. Недаром площадками мероприятий в малых городах стали местные ДШИ и ДМШ, где основной контингент слушателей — молодое поколение, открытое всему новому. Исполнителями в основном явились тоже молодые музыканты, которые своим примером продемонстрировали, что классическая музыка — это не только сложно, но и чрезвычайно интересно.

Организаторами концертов выступили высшие музыкальные учебные заведения страны,

и прежде всего — консерватории. Не только наша, Уральская, вовлечена в этот масштабный проект, к нему присоединились и Саратовская, Астраханская консерватории, и Уфимский институт искусств. Автор идеи и вдохновитель проекта, президент фонда «Мост искусств», заслуженный артист России Виктор Ямпольский выразил надежду на расширение масштаба долгосрочной акции на всю Россию.

В Уральской консерватории в течение первого этапа проекта, осенью 2022 года, были организованы и проведены десять концертов и десять мастер-классов (образовательных сессий) в четырех малых городах Свердловской области: Качканаре, Серове, Новоуральске, Тавде, а также в поселке городского типа Верхняя Синячиха. Эта работа охватила практически все кафедры консерватории — специального фортепиано, сольного пения, камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки, хорового дирижирования, оркестровых струнных, оркестровых духовых, народных инструментов, теории и истории музыки.

Идея музыкального просветительства среди молодого поколения была горячо воспринята

Злата ГАВРИЛОВА, старший преподаватель УГК А. В. ИВАНОВ, Павел НЕЖДАНОВ

ректором, всем коллективом и студентами консерватории. Главными действующими лицами, так или иначе, стали студенты, лауреаты международных и всероссийских конкурсов: Мария Анчугова (сопрано), Полина Карелина и Герман Мархасин (фортепианный дуэт), Маргарита Свалухина (скрипка), Александр Казанцев (домра), Владимир Мокроносов (труба), Владислав Осипов (хоровое дирижирование) и другие. В концертах и образовательных сессиях приняли участие и наставники молодых музыкантов, среди которых профессор — заслуженный артист России М. Уляшкин

(домра), заслуженный деятель искусств РФ В. Ивукин (труба), Л. Полякова (вокал), Е. Лукьянова (фортепиано); доценты С. Онучина (скрипка), С. Нестеров (гитара), А. Горский (труба); старшие преподаватели А. Мерзлов (фортепиано), М. Краснова (фортепиано), В. Иванов (аккордеон), М. Морев (кларнет), Д. Яковлев (виолончель).

Особенно отрадной была поддержка со стороны образовательных учреждений малых городов — это ДШИ Качканарского городского округа (директор С. Мосеева), Серовская ДМШ имени Г. Свиридова (директор Н. Фридрих), ДШИ Новоуральского округа (директор Н. Мерзлов), Верхнесинячихинская ДШИ (директор В. Чечулин), Тавдинская ДМШ имени П. Тричева (директор О. Шу).

В заключение хочу еще раз подчеркнуть, что музыка — это великая творческая, воспитательная сила, и без нее нам не вырастить достойную смену. Музыка не должна запереться в стенах консерваторий, филармоний, театров, она должна звучать повсюду — от столичных залов до клубов самых дальних деревень!

У ЧУНЫЛИНЬ, Мария АНЧУГОВА, профессор Л. П. ПОЛЯКОВА, Анель СЕЙТЕНОВА, Ксения МОЦЫЛЕВА, Динара САРСЕКЕЕВА, Иван ХМАРА

Квартет трубачей — старший преподаватель УГК А. Ю. ГОРСКИЙ, Владимир МОКРОНОСОВ, Михаил ВАРТИК, Федор БАБОШИН. Концертмейстер Лариса ТУМАШЕВА

Поющие струны Урала

Заведующая отделением «Инструменты народного оркестра» Свердловского музыкального училища имени П. И. Чайковского, профессор Уральской консерватории, блестящая домристка Светлана Мусафина назвала свою некоммерческую организацию поддержки и развития народной музыкальной культуры «Серебряные струны». Эти «Струны» помогают сохранять и популяризовать то, чем сама Мусафина занимается всю жизнь.

Под занавес 2022 года в Екатеринбургском концертном зале Маклецкого прошел фестиваль русской народно-инструментальной музыки «Советское наследие». Три вечера подряд в уникальном зале вспоминали имена композиторов советской школы, вошедшие в золотой фонд страны и музыкального образования. По задумке организатора — сообщества «Серебряные струны» — участники концертов исполнили произведения советских композиторов, которые писали музыку для народных инструментов.

Вечер первый. На сцене оркестр музыкального училища имени Чайковского под управлением Валерия Жданова. Валерий Павлович — концертирующий музыкант, чье исполнительское мастерство знакомо не только нашим соотечественникам, но и зарубежным слушателям. Реставратор струнно-щипковых музыкальных инструментов, автор многочисленных сборников переложений для ансамблей и оркестров народных инструментов, методических разработок, вырастивший несколько поколений

Ведущая фестиваля музыковед Марина ПРИНЦ с оркестром имени В. Знаменского

музыкантов-народников, создатель (совместно с Юрием Панкиным) ансамбля «Мандолины Екатеринбурга» и дирижер оркестра народных инструментов — ныне имени В. В. Знаменского. Программу концерта своего оркестра на фестивале Жданов назвал «Уральской думкой», по

одноименному произведению Бориса Гибалина. Звучали также «Уральский девичий хоровод» и «Молодежный танец» Евгения Кичанова, «Сельская кадрили» и Первый концерт для домры с оркестром Валентина Лаптева, «Зовет гора Магнитная» Бориса Гибалина, музыка Евгения Гудкова, Андрея Бызова, Сергея Сиротина, Вадима Бибергана... Все они — «выпускники» той самой уральской школы музыки, душой и корнями связанные с родной землей, их произведения пронизаны с детства слышанными интонациями. Принял участие в концерте и Народный хор музыкального училища имени Чайковского (руководитель Владимир Виноградов).

Вела программу, как и весь фестиваль, музыковед Марина Принц. Надо заметить, что это

Владимир ЗНАМЕНСКИЙ заложил фундамент, который называют уральской школой

Дирижирует Валерий ЖДАНОВ

тоже особое искусство — так рассказать о музыке, что она начинает искриться новыми красками, будит желание поинтересоваться ее авторами и... играть еще лучше.

Вечер второй. Virtuозный концерт «Парад солистов». Здесь диапазон композиторов был самый разный. Скажем, Николай Чайкин, который преподавал в музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, в Горьковской, Белорусской, Киевской консерваториях, автор первой сонаты для баяна (1944), балета «По щучьему велению, или Волшебная балалайка», двух Концертов для баяна с оркестром... Или известный свердловский композитор Николай Пузей, автор оперной, симфонической и вокально-инструментальной музыки, а также сочинений для русского оркестра и отдельных народных инструментов. А Валерий Ковтун родом из Керчи. Популярный в советское время блистательный аккордеонист сочинил музыку к мюзиклу «Доктор Живаго» и более 50 композиций. Одну из них «Посвящение Л. М. (Вальс женщине)» виртуозно исполнил Данил Шаравьев.

Дуэт Светланы Мусафиной и Максима Рахматуллиной — пре-

подавателя и студента — домры и баяна представил фантазии баяниста и аранжировщика Анатолия Трофимова на темы Андрея Эшпая, Исаака Дунаевского, Александра Цфасмана. Как тут было не вспомнить Тамару Вольскую и Анатолия Трофимова, которые когда-то потрясюще играли дуэтом и преподавали в Уральской государственной консерватории...

«Коляду» нашего современника композитора и аранжировщика Уральского хора Юрия Воронищева и Сонату для домры и фортепиано Николая Пузея подарила слушателям Светлана Васильева. Как и финальный унисон домр под ее руководством с Концертом Николая Будашкина.

Балалаечник-виртуоз Юрий Гаврилов выбрал для фестиваля произведения Иосифа Тамирина — марш, романс, «Охотный ряд» из сюиты «Водевиль». В этом ряду «парада солистов» как нельзя кстати прозвучала в исполнении Алексея Степанова из нашего прославленного квартета «Урал» фантазия известного в России исполнителя на балалайке, яркого педагога и композитора Валерия Минцева на темы песен Евгения Родыгина.

Солирует Светлана МУСАФИНА

За дирижерским пультом
Наталья КАРАМЫШЕВА

День третий. На сцене — оркестр народных инструментов Уральской консерватории и его дирижер Наталья Карамышева, которая на кафедре оркестрового дирижирования ведет оркестровый класс и курс дирижерских дисциплин. Особое место в репертуаре коллектива занимает творчество уральских композиторов — Николая Пузея, Евгения Кичанова, Сергея Сиротина, Андрея Бызова и других. На фестивале оркестр УГК представил слушателям концертную программу «Наша классика»: «Русская рапсодия» Георгия Шендарева, фантазия на тему русской народной песни «Ноченька» Владимира Подгорного, «Сказ о Байкале» Николая Будашкина, «Русская зима» Веры Городовской, «Поэма памяти Лидии Руслановой» Александра Тимошенко, Фантазия на тему русской народной песни «Липа вековая» Павла Куликова...

Все это — уникальные грани советского музыкального наследия. Той великой и прекрасной музыки, которая звучала и будет звучать, дарить радость и осознание своего «я» на нашей могучей русской земле. И имена людей, ее создавших, тоже будут жить, пока живет их музыка.

Славься сим, Екатерина, или Отблески галантного века

В Екатерининбургском Доме актера, после значительного перерыва, продолжился проект «Музыкально-поэтическая гостиная «Созвучие». Одним из вдохновителей и регулярных участников «Созвучия» является Кирилл Попов, известный оперный бас-баритон, лауреат международных конкурсов, стипендиат министерства культуры Свердловской области. О проекте и о творчестве — наша беседа.

— Кирилл Александрович, вы зарекомендовали себя не только как исполнитель, но и как создатель программ, что называется, с «изюминкой» — зритель каждый раз уходит с ощущением чего-то нового: что вы поставили на этот раз?

— Мы уже десять лет действительно стараемся удивлять зрителя. Были концерты с камерными оркестрами, ансамблями, раритетной музыкой, выставка итальянского художника, музыканты из Италии и Санкт-Петербурга, показы модного дома, музыка Мексики и многое другое. В этот раз мой сольный концерт «Однажды в Версале, или отблески Галантного века» был посвя-

Неаполитанскую песню «Бабочка» исполняет Кирилл ПОПОВ

щен эпохе Екатерины Великой — эпохе Просвещения, времени бурного развития науки и культуры российского государства, а также больших социальных потрясений. Программу дополнило выступление клуба исторического танца и костюма «Pas de côté».

— В чем проявилась «историчность» программы и почему это важно сейчас? Какую современную проблематику она затрагивает? Вы назвали программу патриотической — в чем состоит, по-вашему, патриотизм?

— Когда недавно снесли памятник Екатерине II в Одессе, я это воспринял достаточно остро, ощутив, что работа, подобная нашей, становится все более актуальной, как, впрочем,

и любая другая по сохранению исторической правды. Только активное просвещение можно противопоставить этому историческому вандализму. Но при этом мы не должны забывать, что развитие культуры России тесно связано с европейской культурой. И это взаимное влияние: Европа влияла на нас, например, при дворе Екатерины Великой работали придворные итальянские композиторы, учениками которых стали известные впоследствии российские композиторы — Бортнянский, Пашкевич, Козловский и другие. А без российских писателей и композиторов — Чайковского, Достоевского, Рахманинова — сейчас немыслима культурная жизнь всего мира. В свою очередь, итальянские придвор-

Неаполитанская песня «Бабочка»

ные композиторы, например, Галуппи, написали ряд произведений для богослужений Русской православной церкви, при дворе Екатерины II состоялись премьеры итальянских опер, ставших впоследствии популярнейшими в репертуаре театров Италии и мира. Подобная ситуация и в других сферах культуры. Мы ведь не можем сейчас взять и безболезненно изъять какой-то элемент из этой структуры. Например, русская вокальная классическая оперная музыка, даже если в ней велик элемент народности (как у Мусоргского), все равно написана по модели итальянского бельканто. И основа техники пения в целом все равно итальянская, без нее не исполнишь качественно русскую музыку. Последовательное историческое развитие определяет этот баланс. И патриотизм в моем понимании как раз заключается в том, чтобы аккумулировать, сохранять для себя все самое лучшее и прогрессивное, что, в конечном итоге, ведет к усилению страны вообще. Кстати, это как раз в свое время и было сделано Петром I, в дальнейшем другими монархами.

И в нашей программе мы не «вычищаем» историческую реальность: при Екатерине II был пугачевский бунт — у нас присутствует эта тема. Историю и культуру нужно знать даже в чисто бытовом, коммуникативном плане. Ведь у жителей разных регионов с древних времен, несмотря на смены строя, во многом сохраняется определенный тип занятий, характерных для того или иного края, определяющий промышленное, аграрное, культурное, национальное развитие. Поэтому знание истории и особенностей менталитета

Кирилл ПОПОВ, у рояля Тимофей АНТРОПОВ

того или иного региона полезно и для современности. В этом плане мне интересны факты, связанные с Екатеринбургом и имеющие отношение к нашей программе.

— Как зритель реагирует на ваши программы? И какой он, ваш зритель-слушатель — целевая аудитория или более широкий круг?

— Нужно сказать, что принцип создания программы наверняка интересен, он позволяет

не ограничиваться временными рамками Екатерининской эпохи, а расширить спектр исполняемых произведений, созданных по ее мотивам и сюжетам, на основе литературно-музыкального материала более позднего времени, вплоть до XXI века. Я стараюсь привлечь как целевую аудиторию, так и более широкий круг публики, в этом смысле включение исторических танцев, литературной составляющей и другого разно-

На сцене участники Клуба исторических танцев «Pas de côté»

образного контента имеет свое значение. Например, стихи М. В. Ломоносова, прозвучавшие в концерте, зритель слушал буквально затаив дыхание: нечасто сейчас их читают со сцены. Номер с элементами маскарада (редко исполняемая неаполитанская песня «Бабочка»), как правило, вызывает массу эмоций в силу своей необычности. Вообще публику поражает такая насыщенность темами, жанрами и стилями: барочные колоратурные арии соседствуют с песнями Мусоргского (как, например, «Блоха» на стихи Гете), русское барокко звучит в неожиданных исторических транскрипциях, исполняются произведения, написанные по случаю исторических событий (например, гимн Екатерине Великой «Гром победы, раздавайся» О. Козловского на стихи Г. Державина). А поскольку все объединено определенным концептом и литературной подачей, такое разнообразие воспринимается как нечто це-

лостное. В Екатеринбурге зрители получили впечатления еще и от исторических танцев в исполнении клуба «Пас де котэ», от мастер-класса по танцу XVIII века (в перерыве). В исполнении концертмейстера программы, лауреата международного конкурса Тимофея Антропова прозвучали также сольные фортепианные номера.

— Программа представлена не только в Екатеринбурге, но и в других городах, в частности, в Москве. Каковы перспективы развития этого направления? Ранее вы уже вывозили различные проекты за пределы Свердловской области, что еще хотите представить публике?

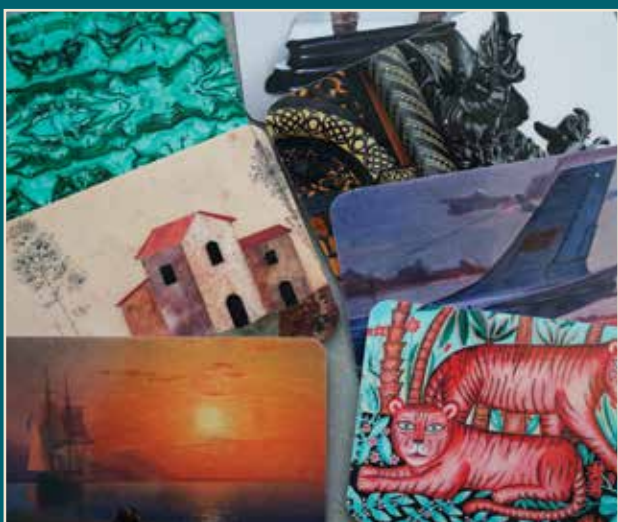
— Премьера программы символично состоялась в исторической резиденции Екатерины Второй — ныне Музее-заповеднике Царицыно в Москве, далее был концерт в екатеринбургском Доме актера. Это цикл, поддержанный стипендией министерства культуры Свердловской области, который мы

приурочили к 300-летию Екатеринбурга. В 2023 году планируется концерт в зале Инновационного культурного центра. Конечно, хотелось бы показать программу и в других залах, городах. Было бы интересно также представить ее оркестровый вариант, провезти по историческим местам, музеям-заповедникам в столичном регионе. Кроме того, концепция программы предполагает ее многовариантность. Есть планы создания аналогичных программ, посвященных другим российским монархам.

А что касается других проектов... Я, наконец, решил на оформление собственного авторского проекта художественного фото, начать выставляться планирую уже в этом году, выставки будут сопровождаться сольными концертами. Также 2023-й — юбилейный год Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина, и мы уже подготовили соответствующие программы. Надеюсь, все сбудется.

Участники проекта в Доме актера

Екатеринбургский музей изобразительных искусств выпустил обновленный сертификат, который станет прекрасным подарком на любой праздник. И, главное, – подарком «действующим» и полезным.

Сертификаты представлены в восьми вариантах, с изображениями узнаваемых произведений из коллекций музея. Это: «Море» Ивана Айвазовского из экспозиции русского искусства; «Аэродром» Георгия Нисского из экспозиции отечественного искусства советского периода; «Тигры» Алевтины Пыжовой из коллекции наивного искусства; деревянные скульптуры музыкантов конца XVIII века (предположительно, Германия) и фрагмент мозаики из цветного камня кабинета XVII – начала XVIII века (Италия) из экспозиции западноевропейского искусства; скульптура «Слон» Даниила Зверева и малахитовый узор стола середины XIX века (Россия) из экспозиции камнерезного и ювелирного искусства; фрагмент Каслинского чугунного павильона «Драконы».

Сертификат позволяет посещать все выставочные проекты и постоянные экспозиции, лектории и кураторские экскурсии, творческие встречи с художниками и фотографами. «Пропуск в искусство» действует во всех зданиях ЕМИИ.

В екатеринбургском Музее истории камнерезного и ювелирного искусства открыта выставка «Старая, старая сказка, или Рождество и волшебство». Экспозиция объединяет 150 произведений из музейного фонда и частных коллекций, художников проектов «Современное наследие России» и «Анна Нова» из Санкт-Петербурга, «Арта» из города Старый Оскол, студии камнерезного искусства «Святогор» и мастеров из Екатеринбурга.

Одно из центральных мест экспозиции отведено ларцу из бивня мамонта «Время легенд» художника Олега Милицина, чье творчество получило высокую оценку экспертов Гохрана и Государственного Эрмитажа. Литературные и сказочные герои, созданные в лучших традициях фирмы Карла Фаберже, представлены ювелирным домом «Анна Нова» и известным екатеринбургским мастером народных художественных промыслов Игорем Сергеевым. Фантазийная огранка от Дмитрия Саморукова, Станислава Соболева и Натальи Саморуковой напоминает об искристом сиянии снега в морозный день.

Выставка продлится до марта 2023 года.

На снимках — новогодние чудеса из экспозиции. Фото Полины ЗИНОВЬЕВОЙ предоставлены Департаментом информационной политики Свердловской области

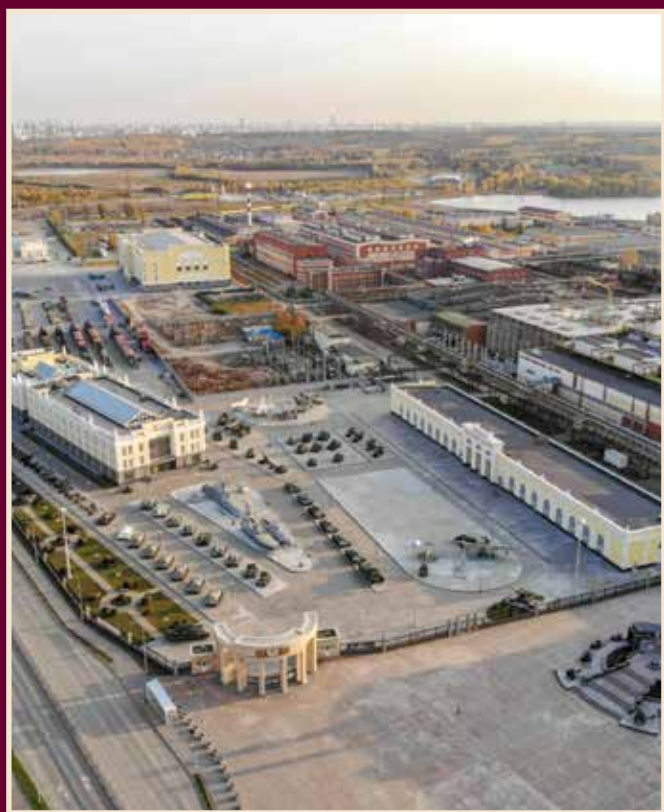

С гудком паровоза, как в прошлом...

Новый туристический ретропоезд «Уральский экспресс» курсирует по выходным дням, начиная с 3 декабря, по маршруту Екатеринбург – Шувакиш – Верхняя Пышма.

Поездку можно совместить с посещением Музея истории, науки и техники СвЖД в Екатеринбурге, в Верхней Пышме – открытой железнодорожной экспозиции, а также музеев военной и автомобильной техники.

В составе ретропоезда – вагоны, стилизованные под эпоху начала XX века, вагон-ресторан, там предлагают попробовать традиционные блюда уральской кухни, и вагон-буфет. Продолжительность путешествия до Верхней Пышмы – 1 час 25 минут. На станции Шувакиш, где начинается не электрифицированный участок пути, к поезду прицепляют паровоз, чтобы дальше состав следовал на паровой тяге. На станции возведено здание вокзала в историческом стиле с пассажирской платформой. Здесь можно почувствовать атмосферу конца XIX – начала XX веков.

Музейный комплекс в Верхней Пышме

Старый вокзал в Екатеринбурге

Колокол возвещает о прибытии и отправлении поезда