

Культура Урала

№ 7 (123) Сентябрь 2024 г.



ПЕТРУШКИНА ДЮЖИНА

12-го сентября в Екатеринбурге открылся 12-й Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий». Кругом двенадцать! А вот конкурсных спектаклей собралась «чертова дюжина». И погода выдала недюжинный сюрприз... (О фестивале — на стр. 22 – 25).



Хор «Доместик»



Артистки хора

В последние дни августа в Екатеринбурге прошел музыкальный фестиваль «Лето в Литературном квартале». Такие концерты на свежем воздухе давно стали любимыми у публики. Поэтому организатор – Городской дом музыки – сделал их своей традицией.

В течение четырех дней на сцену Летней эстрады выходили замечательные артисты: хор «Доместик» имени В. Копанева под управлением дирижера Елены Скурихиной; «ПО-квартет» саксофонистов Алексея Захарова; дуэт братьев Данила и Никиты Шаравьевых.

Несмотря на погоду (все мы знаем, что такое «уральское лето»), большие и маленькие слушатели встречали любимых артистов аплодисментами, подпевали и танцевали под зажигательные ритмы аккордеонов и романтические баллады саксофона.



Братья ШАРАВЬЕВЫ





Призовая статуэтка

В Каменске-Уральском впервые прошел театральный фестиваль «ГиБриД». Жюри выбрало победителей и вручило пять дипломов и четыре статуэтки ручной работы, выполненные художником Львом Низами.

Фестиваль состоялся при поддержке областного министерства культуры и администрации Каменска-Уральского. На двух сценах городского театра показано 11 спектаклей: 10 конкурсных и один – гибридный. Для завершающей постановки выбрали пьесу Алексея Слаповского «От красной крысы до зеленой звезды». Заранее театрам-участникам было разослано по одной сцене из нее, которую каждый и поставил. А главный режиссер «Драмы Номер Три» Александр Балыков за день собрал их в единый спектакль. По его окончании были объявлены лауреаты.

Приз в номинации «Лучший спектакль большой формы» решено не вручать. Лучшим спектаклем малой формы признан «Реквием. Сальери. Моцарт» Петербургского камерного театра ТОК. Александр Фукалов, главреж и артист Ирбитского драматического театра имени Островского признан лучшим исполнителем мужской роли за образ Рене в спектакле «Ветер в тополях». Лучшей актрисой названа Дарья Оклей за роль Мадлены Бежар в спектакле «Кабала святош» Драматического лицейского театра из Омска. Лучшая сценография – Ирины Сид, художника спектакля «Маленькие трагедии» Государственного русского драматического театра Саранска (Республика Мордовия). Специальный диплом председателя жюри вручен актрисе «Драмы Номер Три» Анне Котоминой – за монолог «Бибинур».

На снимках: фрагменты закрытия фестиваля «ГиБриД». (Текст и фото Владимира СКРЯБИНА)



От истоков к океану «Безумных дней»!

«Реки музыки» пронесли по уральской столице, захватив областной Первоуральск.

В Екатеринбурге и регионе прошел девятый фестиваль «Безумные дни» – сам себе музыкальный сезон из 120 концертов. В новых реалиях он сохранил статус международного – в числе 600 участников были артисты с Кубы и из Армении, объединил российские регионы – Татарстан, Якутию, Удмуртию и Дальний Восток, а главное – стал праздником для 45 тысяч екатеринбуржцев и гостей города, независимо от их музыкальных пристрастий.

«Безумные дни – это безумное счастье», «Каждый год прихожу, чтобы услышать что-то новое», «Хотелось бы, чтоб такой фестиваль был в каждом городе», «Холодно, промозгло, а люди идут, и я – тоже!», «Главное, чтобы фестиваль продолжался и продолжался», – говорят о марафоне охваченные музыкальным безумием слушатели.

Никакие капризы погоды – а шесть из 120 концертов проходили на пленэре – не были страшны ни публике, ни артистам. Фэнтези-группа «Брэндибэк» согревала зал под открытым небом каталонскими песнями и средневековыми танцами, интернациональный квартет «Philoritmica» заряжал кубинским темпераментом, даже оперные солисты,



Александр РУДИН и Юрий МАРТЫНОВ



Алексей УТКИН и Государственный камерный оркестр России

казалось бы, вечно трепещущие над собственным голосом, чувствовали воодушевление и не боялись раскатов грома.

В 10 залах фестиваля градус эмоций был тоже невероятно высок. Шедевры мирового фольклора в прочтении ансамбля «Фыняф» разгорячили публику. Именно на том концерте впервые в истории фестиваля тайминг выступления (45 минут) был превышен – слушатели не желали отпускать артистов со сцены. «Екатеринбуржцы так тепло нас приняли, что мы с растопленными сердцами поедем до Москвы», – говорили, прощаясь, артисты.

Экспериментальное трио «Аз-весеям» с удмуртскими песнями

и танцами, дуэт Вардана Арутюняна и Эгине Барсемян с тысячеклетными армянскими мелодиями в исполнении дудука, голоса и органа, фольклор коренных народов Урала и их национальные инструменты в руках виртуозов группы «Аюшка», два десятка инструментов из разных уголков мира, связанных Виктором Оськовым в одну музыкальную историю, – все это открытия девятого фестиваля, где музыка – превыше всего.

«Безумные дни» на 100% наполнены музыкой!» (дирижер Александр Рудин).

«Это настоящий драйв! Дух «Безумных дней» ни с чем не сравним!» (дирижер Дмитрий Филатов). «Как в спорте, – бы-

стрее, выше, сильнее! И это очень здорово!» (участники квартета ансамбля «Солисты Москвы»). «Нужно реагировать на месте и чувствовать партнера» (дирижер Дмитрий Лисс). «Всегда приятная суета, которая держит в тонусе» (виолончелист Эмин Мартиросян). «Бешеный прилив эмоций, удивительный экспириенс» (музыканты квартета имени Танеева).

Постоянные участники фестиваля говорят: «Когда в восемь утра по московскому времени играешь концерт, когда за день выходишь на сцену дважды, а иногда и трижды, то после такого интенсива даже странно потом играть один концерт в какой-то там период; чего-то не хватает».

Хедлайнерами нынче выступили известные музыканты и давние друзья Свердловской филармонии, давшие наибольшее количество концертов: пианист Борис Березовский (5), виолончелист и дирижер Александр Рудин со своим оркестром Musica Viva (6), Алексей Уткин во главе Государственного академического камерного оркестра (6), а также коллективы нашей филармонии: Уральский филармонический оркестр под руководством Дмитрия Лисса (6), Уральский молодежный оркестр под управлением Дмитрия Филатова (6), Симфонический хор под руководством Андрея Петренко (5). В числе постоянных гостей и участников последних лет – Струнный квартет ансамбля «Солисты Москвы» (6), Струнный квартет имени Танеева (4).

Все они считают, что «Безумные дни» – «это серьезное дело», ведь «чтобы сыграть шесть программ за три дня, нужно иметь эти произведения в репертуаре, держать их в голове и в пальцах» (дирижер Алексей Уткин). «Это, если процитировать Пушкина,



Ансамбль «Фыняф»



Квартет имени Танеева, Михаил ДЗЮДЗЕ и Константин ТЮЛЬКИН

некое упоение в бою» (пианист и клавесинист Юрий Мартынов).

Для новых участников фестиваля – «огромное напряжение и эмоциональная концентрация, но

и особая атмосфера» (музыканты ансамбля «БалАнс»), «невероятный опыт и чудовищный труд» (пианист Арсений Тарасевич-Николаев), «нескончаемый бур-



Струнный квартет камерного ансамбля «Солисты Москвы»



Борис БЕРЕЗОВСКИЙ



Гала-концерт в Саду Вайнера.
Уральский филармонический оркестр, Симфонический хор (дирижер Дмитрий ЛИСС)

лящий поток» (скрипач Михаил Усов); а для аккордеониста Александра Веретенникова он «раскрывается именно в количестве концертов. Ведь даже самый

отчаянный слушатель не сможет посетить их все. В том и состоит «безумие» – собрать свою карту слушателя, чтобы охватить как можно больше».



Слушатели «Безумных дней»

Охватить как можно больше людей, увлечь их классической музыкой – такова главная цель классического марафона, который, вот уже 30 лет, как придумал французский продюсер Рене Мартен, а девять лет назад подхватил Екатеринбург.

«Я считаю, что опыт таких фестивалей куда более благотворный, чем какие-то шоу на телевидении, где эстрадные звезды исполняют оперу. Здесь собрались лучшие музыканты, и они показывают свое искусство с невероятным мастерством. Поэтому я думаю, любое сердце будет затронуто классикой», – поделилась мнением солистка Михайловского театра Мария Литке. А в Екатеринбурге о пользе фестиваля сами за себя говорят цифры: около 50% слушателей «Безумных дней» – новая для филармонии публика.

«Я бывал на «Безумных днях» в других странах, однако могу сказать, что в Екатеринбурге их превзошли», – считает исполнитель на балалайке-контрабас Михаил Дзюдзе, представляющий международную команду проекта. «Этот фестиваль – очень крутой! Мы с вами – очень счастливые люди», – добавляет Йоель Гонсалес из квартета Philoritmica.

За постоянство, всеохватность и доступность фестиваль удостоен XXVI Национальной премии «Серебряный лучник». Его поддерживают правительство Свердловской области, администрация города Екатеринбурга и министерство культуры России в рамках проекта «Всероссийские филармонические сезоны».

В следующем году фестиваль классической музыки «Безумные дни» пройдет с 27 по 29 июня, его тема – «Музыкальные столицы мира».

Джаз с ароматом земляники

На протяжении десяти лет в Камышлове проводится масштабное культурное мероприятие UralTerraJazz. Это единственный в России джазовый фестиваль, который проходит в городе с населением менее 30 000 человек. В 2024 году фестиваль стал по-настоящему семейным, объединив жителей, гостей города и всех тех, кто работает на культурное развитие территории в его широком понимании: от чистоты улиц и восстановления фасадов старинных зданий, до представления различных видов искусства. Джазовый фестиваль превращает уральский городок в Место силы для самих камышловцев, туристов и джазовых исполнителей.

Благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив, нынче на концертной площадке выступило более 60 музыкантов из разных регионов страны.

Открытие юбилейного фестиваля было фееричным. На стадион прибыла яркая команда на грузовичке, который был оформлен в виде музыкального фургона: нотами, оранжевыми воздушными шарами с логотипом фестиваля. Участники пантомимы везли большие бутафорские музыкальные инструменты и общались с публикой, приветствуя ее.

Программа UralTerraJazz ежегодно меняется и всегда привлекает интерес слушателя. Уникальность десятого фестиваля в том, что впервые в Свердловской области в формате open air была представлена эксклюзивная программа «Орган в джазе» в исполнении лауреатов между-



Открытие фестиваля

народных конкурсов Вячеслава Золотовского (орган, Нижний Новгород) и Дмитрия Сафонова (ударная установка, Москва). Уникальный голос короля музыкальных инструментов, дополненный звучанием ударных, позволил по-новому услышать известные музыкальные произведения.

Посетители фестиваля UralTerraJazz получили возможность слушать шедевры музыкального искусства в исполнении имени-

тых джазовых музыкантов. Это оркестр Евгения Манцирина (Пермь) – популярного джазового композитора и аранжировщика, заслуженного артиста РФ. Этери Бериашвили (Москва) – лауреат международных конкурсов, педагог кафедры эстрадно-джазового искусства Московского государственного института культуры, в сопровождении Уральского диксиленда (Челябинск), одного из старейших ансамблей тради-



Даниил КРАМЕР



Джазовое шествие



Этери БЕРИАШВИЛИ

ционного джаза на постсоветском пространстве, участника международных фестивалей в России и за рубежом. Jazz Dance Orchestra (Москва), руководитель которого Вадим Зайдин представил свой взгляд на популярную музыку и открыл ее с новой, джазовой стороны. В программе приняли участие музыканты из Донецкой государственной академической филармонии – Джаз-фанк бэнд «Cruise Control» (в составе группы известные джазовые музыканты, художественный руководитель Михаил Мартыненко).

Дуэт ProVans (Екатеринбург), составленный резидентами клуба «EverJazz», представил программу романтической музыки родом из Франции в джазовых аранжировках.

Идейным вдохновителем проекта и художественным руководителем фестиваля является Даниил Крамер, блестящий джазовый пианист, композитор, народный артист России. На вопрос журналистов «Что дают провинциальным городкам такие масштабные мероприятия?» маэстро ответил: «Все дают... Это всемирная традиция, когда в небольших городах устраиваются крупнейшие музыкальные акции. Примеров много: Марсьяк, Вьен, Монтрё... Надо и у нас создать традицию, когда человек, вместо того, чтобы сидеть дома, пить пиво и смотреть

телевизор, берет детей, семью и отдыхает вот так – на природе, вместе с классной музыкой. Ведь в чем опасность попсы? В том, что она примитивизирует души, и это очень плохо для всей жизни страны. Очень важно, что фестиваль доступен и для молодежи, так как UralTerraJazz является участником проекта «Пушкинская карта».

Фестиваль востребован и для развития внутреннего туризма, так как Камышлов удобно расположен на границе трех областей: Свердловской, Курганской и Тюменской.

Специально для гостей города в праздничный день был организован электропоезд, предоставленный Свердловской пригородной компанией. У его пассажиров появилась возможность стать слушателями первого в рамках джазового фестиваля концерта, который исполнили музыканты зажигательного коллектива Kickin Jazz Orchestra из Екатеринбурга (руководитель Никита Новиков). Группа музыкантов после приезда электропоезда под звуки орлеанского джаза проводила гостей до площадки фестиваля.

В рамках проекта состоялись мероприятия на пяти площадках, в разных форматах: от open-air до музыкальной гостиной.

Камышлов называют «городом трех фестивалей», так как, помимо джазового, в этот же день прово-



Пушкин из... песка



Земляничный кукоград

дятся самый вкусный фестиваль земляники и самый зрелищный – скульптур из песка. Фестиваль декоративно-прикладного творчества и гастрономии «Земляничный джем» объединил творческие многодетные семьи. Маленькие и большие мастера декоративно-прикладного творчества приняли участие в ярмарке. Земляника заполонила центр города. Яркие наряды в ягодных тонах, феерия рукодельных творений – это было весело, интересно, модно! Более 100 участников на сцене, более 30 многодетных семей!

III областной фестиваль-конкурс песчаных скульптур «Kamyshlov-art-Sand», которому в Свердловской области нет аналогов, на протяжении 12 лет имеет успех у жителей и гостей города. В этом году в конкурсе приняли участие учащиеся художественной школы из Макеевки (ДНР). Скульптуры на тему «История семьи – история Отечества» и посвященные 225-летию А. С. Пушкина, никого не оставили равнодушным.

UralTerraJazz – визитная карточка Камышлова, фестиваль, вызывающий чувство гордости за старинный уральский городок. И пусть его лозунг «Десятый! Семейный! Наш!» надолго останется, вместе с джазовой музыкой, в сердцах камышловцев и гостей города.

Журнал «Культура Урала»

№ 7 (123)

Сентябрь 2024 года

Учредитель

Министерство культуры
Свердловской области

Издатель

ГАУК «Свердловский
государственный академический
театр музыкальной комедии»

Главный редактор

Вера СУМКИНА

Заместитель редактора

Наталья ПОНОМАРЕВА

Шеф-редактор

Екатерина ШАКШИНА

Корреспондент

Ксения ШЕЙНИС

Дизайн, верстка

Ирина ДЗИГУНОВА

Корректор

Наталья МАКАРОВА

Зав. редакцией

Надежда ИОНИНА

Фото на первой обложке —
Евгении ПЛЯСУНОВОЙ

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

27 сентября 2024 года

Выход в свет

5 октября 2024 года

Отпечатано в соответствии
с качеством предоставленного
оригинал-макета

Свободная цена

Содержание

- Музыка | Фестиваль**
Светлана АБУШИК
**От истоков к океану
«Безумных дней»!**
- Фестиваль**
Ирина ШВАБ
**Джаз с ароматом
земляники**
- Театр | Фестиваль**
Елена СОЛОВЬЕВА
**На кухне
«Коляда-Plays»
с котиками**
- Сцена | Фестиваль**
Екатерина ШАКШИНА
**Что образ кукольный
глаголет**
- Премьера |
Впечатление**
Екатерина ИСОЕВА
**Маргарита
и роман**
- Поколение next |
Накануне премьеры**
Юлия ТАБАЧКОВА
**Без императрицы,
с новыми
персонажами**
- Премьера**
Майя ДАВЫДОВСКАЯ
Код Петрушки
- Сцена | Дата**
Оксана ИСУПОВА
80 лет в мире чудес
- Театр | Лаборатория**
Евгений СЕРЕБРЯКОВ
**Танцевали,
рисовали и...
дрались**
- Театр |
Поколение next**
Оксана ИСУПОВА
**Две семерки
и «Три сестры»**
- Новый сезон**
Владимир СКРЯБИН
**Сказки
и эксперименты,
юбилеи и гастролы**
- Лица | Дата**
Владимир СКРЯБИН
**Единство места
и действия во времени,
или Все поменялось,
а крыша осталась**
- Записки артистки**
Светлана ЗАМАРАЕВА
**Несколько кадров,
простая история...**
- Лица | Дата**
Алексей МОЛЧАНОВ
Чтоб голос оперы звучал
- Лица | Лица**
Ирина КЛЕПИКОВА
**Счастливая
одержимость**
- Лица**
Владимир ЮРИН
**«Есть женщины
в русских селеньях...»**
- Год семьи в России**
Юлия ТАБАЧКОВА
**Она для всех одна
заветная — звезда
по имени Театр!**
- Год семьи в России**
Виктор ПОЦЕЛУЕВ
Наваждение
- Лица | Эксклюзив**
Сергей ГАМОВ
**Судьбою созданный
сюжет**
- Музеи | Проект**
Екатерина ШАКШИНА
**Кузнецовский
импрессионизм**
- Музеи | Дата**
Оксана ИСУПОВА
**Картина маслом:
«Портрет музея»**
- Выставка**
Анна РЕШЕТНИКОВА
Живопись — своя игра
- Выставка**
Андрей ДУНЯШИН
**«...Я из тех,
кто выбирает сети»**
- Лица | Дата**
Алексей МОЛЧАНОВ
**Скульптор —
наедине со всеми**
- Область культуры |
Библиотеки**
Екатерина АНИСИМОВА
**«Завтра начинается
с нами!»**
- Область культуры**
Ксения ШЕЙНИС
К вам — Совет
- Область культуры**
Александр СЕМЕНОВ
**Была ли Баба Золотая?
И какая?**
- Год семьи в России**
Мария ЗАЛОЖНЫХ
Народ в «Хороводе»

На кухне «Коляда-Plays» с котиками

Символом XVII международного фестиваля современной драматургии стали жизнерадостные мордочки котов, нарисованные в свое время известным уральским театральным художником Владимиром Кравцевым. Нынешний сценограф и артист «Коляда-театра» Лев Низами вписал их в огромное вязаное солнце-фотозону, а актрисы нашли на сувенирные футболки, многократно усилив эманации добра и любви, которыми щедро были одарены все участники форума, включая зрителей и критиков. «Мы сделаем все, чтобы вы запомнили этот фестиваль, — обещал в красочном буклете Николай Коляда, отец-основатель смотра-конкурса, — чтобы вам было уютно и легко в нашем городе, чтобы вы познакомились с новыми драматургами, актерами и режиссерами, которые увлечены современными пьесами».

Обещал и сделал. Вместе с командой, разумеется.
Давайте сообща заглянем на фестивальную кухню.

МЕНЮ ОТ «ШЕФ-ПОВАРА»

Те, кто читает Николая Коляду с соцсетях, знают, как он любит готовить: «Если нравится мне, — признался в одном интервью, — вкусно будет и людям». Тот же принцип действует и при составлении афиши фестиваля: из 70 поступивших заявок в меню основной программы вошли 14 театров и 24 спектакля. За свою историю «Коляда-Plays» знал «столы» и пообильнее, но год на год не приходится. Кроме того, на пресс-конференции «шеф» сообщил, что никаких онлайн-приправ из других госу-



Николай КОЛЯДА:
«Если нравится мне — вкусно будет и людям!»

дарств к рассмотрению он не принял, хотя их и предлагали: «Театр нужно смотреть вживую! А онлайн я наелся в ковид!».

Дальше за дело взялся оргкомитет: Эка Вашакидзе, замдиректора и завтруппой; Анастасия Энтина, администратор, специалист по работе со зрителями; Евгений Чистяков, замдиректора и актер; Тарас Поддубный, заведующий художественно-постановочной частью и технический директор фестиваля; Вера Цвиткис, актриса, куратор критиков и редакции «Театральной газеты»; Валентина Галина, дизайнер, которая вот уже семь лет занимается афишами театра, «сувениркой» или,

говоря по-современному, «мерчем» фестиваля.

«У нас маленькая рабочая группа, — рассказывает Евгений Чистяков. — В этом есть и минусы и плюсы. Плюс — все решается очень быстро, ведь чем больше людей, тем, обычно, проблематичней переговоры. Я, так исторически сложилось,

расселяю гостей, занимаюсь питанием, рекламой, транспортом, отчитываюсь за деньги, которые нам дают по грантам. Николай Владимирович выбирает театры, Эка с ними связывается, мы их распределяем между Настей Энтиной, Экой и мной и начинаем общаться, Эка договаривается с площадками по городу. Мы много ездили и по европейским и российским фестивалям, и нам всегда хотелось взять оттуда к себе лучшие идеи. Даже на уровне мелочей, хотя здесь мелочей не бывает. Вот у нас, вы замечали, не только реклама по городу, но и именные бэйджи у всех участников. Люди сразу понимают, что их ждали. Конечно,

Фото Елены СОЛОВЬЕВОЙ



Оргкомитет фестиваля — Николай КОЛЯДА, Эка ВАШАКИДЗЕ, Евгений ЧИСТЯКОВ, Анастасия ЭНТИНА, Вера ЦВИТКИС, Тарас ПОДДУБНЫЙ

с этим чуть больше возни, но это тоже, я думаю, работает на фестиваль».

СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ

К каждому приехавшему коллективу прикрепляется личный куратор из артистов «Коляда-театра». Часто это начало большой дружбы. Анастасия Энтина, например, признается, что до сих пор с особенной теплотой относится к своим «первым» – театру кукол «Туки-Луки» из Перми, каждый год ждет встречи и очень радуется, видя не только их постановки, но и просто знакомые лица. Она же рассказала, что существует инструкция куратора, написанная в свое время Александрой Чичкановой.

Иван Федчишин, актер, режиссер, ведущий видеодневника фестиваля, тоже дружит со своими нынешними «подопечными» – Серовским театром драмы имени Чехова, главреж которого Александр Сысоев взял приз «За лучшую режиссерскую работу» в спектакле «Нельзя не быть с тобой» по пьесе Ярославы Пулинович.

«Они «свои», – улыбается Иван, – Саша много лет был актером «Коляда-театра», ставил здесь. Теперь я смотрю, как он общается с серовскими артистами, как они с ним, всегда на «вы». Это круто и видно, что весь коллектив очень любит этот спектакль, особенно Андрей Мурзаков, который играет пса по имени Федор Михайлович. Видно, как он трепетно к своей роли относится, и как Саша переживает за него. А как делает главную роль преподавательницы заслуженная артистка России Марианна Незлученко! Спектакль, где рассказывается о разрыве родственных отношений между женщинами одной семьи (бабушкой-мамой-



Наталья ИГНАТОВА и Алена УСТИНОВА в спектакле «Клин-обоз» театра «Без театра» – приз «Лучший актерский дуэт»

дочкой), кажется мне очень важным для зрителя. Вроде, банальные, бытовые вещи, но это всегда трогает: любовь, матери-дети, к тому же еще и собака, полноценный персонаж, будто воплощение души умершего мужа Алевтины, перед которым она виновата. Спектакль заслуживает, чтобы зрители на него ходили с удовольствием».

КОСМИЧЕСКОЕ И КОМИЧЕСКОЕ

Еще один куратор гостей фестиваля артист Богдан Смоляницкий особенно отметил постановку «Клин-обоз» Омского независимого театра «Без театра» по пьесе Николая Коляды. И можно только порадоваться интуиции молодого актера, потому что исполнительницы двух главных ролей Наталья Игнатова и Алена Устинова получили приз



Актер Богдан СМОЛЯНИЦКИЙ третий год работает куратором на «Коляда-Plays»

«Лучший актерский дуэт».

«У меня, – рассказывает Богдан, – это третий «Коляда-Plays». Каждый уникален, на каждом есть свои открытия, в этот раз таким стал спектакль «Клин-обоз». Замечательный дуэт, который показал профессионализм и любовь к своему

делу. «Коляда-Plays» – это ведь не только фестиваль современной уральской драматургии, это форум творческой свободы. В плане того, что приезжает много камерных, маленьких, независимых театров, которые выбирают для себя современный материал. И театр «Без театра» яркий пример того, как в Омске содружество артистов организовало место, где они могут играть то, что хотят. Такая практика перекликается и с опытом нашего театра».

Интересно, что спектакль «Клин-обоз», где встречаются городская и деревенская женщины, поначалу понимающие друг друга не лучше, чем земляне инопланетян, несколько лет идет в «Коляда-театре», и здесь редкий случай, когда «местные» артисты приняли новое, не похожее на их, прочтение пьесы. Уже простенькие декорации (кровать, коврики, этажерка, телевизор) складывались в картинку незатейливую, но гармоничную. Как выяснилось впоследствии, картинке не хватало огромного звездного неба вокруг, чтобы до конца ощутить всю затерянность этого «космичества» и двух встретившихся в нем женщин. Уже в первой сцене, когда Наталья (Наталья Игнатова), хозяйка маленького деревенского дома на окраине, использует вязаль-

ные спицы как антенну для настройки телевизора, возникают две темы – «космического» и «комического», на стыке которых и раскрывается пьеса. И не конфликт города и деревни играют актрисы. Режиссер (а Елена Устинова – и постановщик) уловила в пьесе и сделала явным ее экзистенциальное, метафизическое звучание.

ДЕГУСТАЦИЯ ТЕАТРОВЕДОВ

Но говорить об «экзистенциальном» и «метафизическом», рассуждать о качестве приготовленного театрами и способами «улучшения подачи» – дело критиков. Ежегодно на фестивале работает группа из 10-12 человек, которая разбирает спектакли сразу после показа. В постоянном составе такие «мастодонты», как Галина Брандт – профессор Гуманитарного университета, доктор философских наук, член ассоциации театральных критиков РФ; Лилия Немченко – доцент УрФУ, кандидат философских наук, директор международного фестиваля-практикума «Кинопроба»; Наталья Щербакова – театровед, кандидат искусствоведения, член секции критики СТД. Кроме того, Николай Коляда активно привлекает и молодые силы.

Так, Елизавета Боровикова, недавняя выпускница театроведческого факультета ГИТИСа, член молодежного жюри фестивалей «Человек театра», «М@рт. Контакт», выступала в статусе критика на «Коляда-Plays» первый раз. До этого приезжала самостоятельно, после того, как полюбила уральский театр на гастролях в Москве. Она считает, что этот фестиваль отличается от других особой атмосферой дружбы, внимания ко всем и каждому, «здесь очень



*Марианна НЕЗЛУЧЕНКО и Андрей МУРЗАКОВ
в спектакле «Нельзя не быть с тобой»
(Серовский театр драмы имени Чехова)*

необычно, очень весело». Мы попросили ее поделиться впечатлением о спектакле челябинского театра «Манекен», взявшем Гран-при, «Птица Феникс возвращается домой» по пьесе Ярославла Пулинович. Анонс обещал публике «печальную, но добрую сказку для взрослых о маленькой екатеринбургской кошке Тосе, которая мечтает покорить Лондон, Париж, на худой конец – Москву, но никому не нравится, как она поет. И о мифической птице Феникс по имени Феликс, уставшей от бессмертия и возрождений из пепла».

«Когда я шла на спектакль, – призналась Елизавета, – то многого не ждала. Это ранняя пьеса Пулинович, одна из первых, яркого впечатления после прочтения она у меня не вызвала, и вся надежда была на главного режиссера театра Игоря Бармасова, что, собственно, и оправдалось. Он очень обогатил текст, добавил в него много тонкого юмора, разукрасил персонажей абсолютно узнаваемыми характерными деталями. Что же касается смысловой нагрузки постановки, то все зависит от того, какой жизненный опыт имеет зритель. Для подростков это будет спектакль о дружбе, о том, что можно найти близ-

кое по духу существо, несмотря на любые препоны. Те, кто постарше, увидят глубокие размышления о сути жизни: даже когда ты уже с ней прощаешься, может появиться кто-то, кто вернет тебе надежду, веру и смысл, как это происходит с Птицей Феникс. Финал тоже каждый прочитает по-своему: можно предположить, что герои вместе полетели на вспышку на солнце и погибли, но не исключено, что они остались на Земле и будут продолжать путь вместе.

Еще одно мое яркое впечатление от фестиваля – спектакль «Девушки в любви» челябинского «mini театра» – режиссер Александр Черепанов. Это необычное прочтение пьесы Ирины Васьковской, потому что зачастую ее трактуют в бытовом ключе, а здесь сделали ставку на нечто метафорическое, метафизическое. Еще я посмотрела буквально один за другим два спектакля по пьесе «Баба Шанель» Николая Владимировича – Пермского академического «Театра-Театра» (режиссер Борис Мильграм) и Канского драматического театра из Сибири (режиссер Анастасия Неупокоева). Они очень разные: первый – мюзикл, другой – классика. Оба с акцентами, отличными от трактовки этого материала, например, в «Коляда-театре», с хорошими актерскими работами, с интересными музыкальными находками. Очень любопытно смотреть пьесу в разных прочтениях, и это один из бонусов фестиваля».

НЕГЛАСНЫЙ ПОДХОД

Еще две дебютантки «критической бригады» – молодые театроведы из Санкт-Петербурга Варвара Станишевская и Дарья Алексеева, чей «роман» с уральцами начался еще в 2019 году,

опять же после гастролей «Коляда-театра» в их городе.

«Это наш первый фестиваль в «образе» критиков, – улыбается Даша. – И работа очень серьезная. Обсуждения через 10-15 минут после спектакля заставляют мозг работать на 200 процентов, потому что нужно сказать все важное и ничего лишнего, а осознание некоторых вещей зачастую происходит через сутки-двое. Что же касается негласных установок насчет обсуждений, то, мне кажется, они есть. Мне сложно сформулировать здесь какой-то слоган, я бы сказала так: мы должны обсуждать увиденное «по-человечески», без желаний продвинуть свое эго, потешить его в духе «я профи, я все знаю, знаю как надо, а вы нет». Все проходит очень корректно, дружелюбно, тактично. Нет установки только хвалить или только ругать, есть установка быть объективным и полезным, сказать что-то важное».

Сказать «что-то важное» о постановке «Зеленая скамейка» режиссера Александра Сергеева по его собственной пьесе (как драматург он выступает под другим именем – Алекс Бьёрклунд) театра «Волхонка» мы попросили Дарью Станишевскую. Это трогательная и печальная история любви, о том, «как в инвалидном кресле оказываются не люди, а их чувства, хрупкие и покалеченные». Актер Георгий Добровицкий за исполнение роли Его, получил приз «Лучшая мужская роль».

«Сам текст автора Сергеева сложный, – считает Варвара, – тема сложная – исследование людей с «особенностями», или, как сейчас говорят, «история



Наталья СОНИЧКИНА и Валерий КАПАТАЕВ (Нижнетагильский драматический театр) в спектакле «Земля Эльзы» – приз «Лучшая влюбленная пара»

любви мужчины и женщины с определенными проблемами». Я была восхищена тем подходом, который нашел к роли Добровицкий, это не попытка нацепить на себя какую-то маску, а внутренне тонко проработанный образ человека с проблемой. Понятно, там есть еще и другие линии, проблемы аутического спектра обнаруживаются в процессе коммуникации с актрисой, чья героиня не ходит, не разговаривает, но при этом двое находят какие-то средства коммуникации. Подход настолько аккуратен и искренен, что понимаешь, какой сложный, долгий путь актер прошел, создавая характер своего героя. Я считаю, что это заслуженная победа, колоссальный труд, вызывающий только слова благодарности и восхищения».

ГАЗЕТЧИКАМ — «БРАВО»!

Кстати, до того, как дебютировать в роли критиков, Дарья Алексеева и Варвара Станишевская прошли два года «стажировки» в «Театральной газете». Это такой же постоянный атрибут «Коляда-Plays» со дня его создания, как актерский клуб по вечерам. В разные годы процесс выпуска газеты (а выходила она каждый фестиваль день) строился по-разному, но всегда

от театра его курировала и курирует актриса Вера Цвиткис, которая имела в свое время богатый журналистский опыт.

Теперь дело поставлено на профессиональные рельсы. Созданием газеты руководит Марина Мясникова, преподаватель факультета журналистики УрФУ, член диссертационного совета по этой специальности, театровед, доктор

филологических наук, кандидат искусствоведения.

«Коляда увидел работу нашего студенческого пресс-центра на фестивале документального кино «Россия», где был в жюри, – рассказывает она, – полюбил нас, оценил, и вот с 2018 года по сей день мы сотрудничаем. Десять газет за десять дней, четыре полосы, наши фотографии. Дедлайн сдачи материалов в час ночи, потом я читаю и редактирую тексты до шести утра. До восьми сдаю на верстку, вычитываем, вносим правку, снова вычитываем и после этого посылаем на утверждение Коляде. Он дает разрешение на печать. В этом году он сказал нам: «Браво! Студенты сработали на уровне настоящих критиков!».

«ПОВАРЕННАЯ КНИГА» И НЕ ТОЛЬКО

Материалы для «поваренной книги» фестиваля, где собраны отзывы на все спектакли, «рецепты» и секреты от его участников делают не только студенты Мясниковой, но и драматурги.

«Очень интересный опыт, – рассказывает Степан Кугаевских, студент второго курса Николая Коляды, дебютировавший в «Театральной газете» рецензией на спектакль «Ворона обыкновенная» Шадринского драматическо-

го театра, – меня обычно спектакли выматывают, после них я не спеша обдумываю то, что увидел. В этот раз такой возможности не было, писать пришлось сразу. Из просмотренного большое впечатление произвел спектакль «Земля Эльзы» Нижнетагильского драматического театра по пьесе Ярославы Пулинович в режиссуре Дмитрия Зимина. Не зря Наталия



Нина БУЗИНСКАЯ в спектакле «Весталка» «Драмы Номер Три» – приз «Лучшая женская роль»

Соничкина (Эльза) и Валерий Каратаев (ее муж) получили приз «Лучшая влюбленная пара»! Я все детство провел с бабушками и дедушками, и старикам очень сопереживаю. А «Земля» – спектакль про стариков, я испытал большую палитру эмоций. Очень сильно злился, очень сильно радовался, очень плакал. Великолепный спектакль, на который можно привести своих родителей, бабушек и дедушек, и им понравится, они прослезятся, вспомнят свою молодость. Это современная драматургия без мата, очень красивая и милая».

Отметились студенты ЕГТИ не только на страницах газеты. Пожалуй, впервые в истории «Коляда-Plays» в основную программу на равных правах были включены два студенческих спектакля курса Андрея Русинова – «Китайское печенье» по пьесе Марии Бердинских и «Бесконечное окно» по пьесе Руслана Шилкина. Постановки вызвали безоговорочный восторг у зрителей и критиков, а также удостоились специального приза Николая Коляды.

Ну, и какая же «фестивальная кухня» без зрителей! Собственно, для них в первую очередь все и делается. На «Коляда-Plays» зритель особый. Здесь есть сложив-

шийся фан-клуб, члены которого не только ходят на все спектакли, но, с разрешения Николая Владимировича, допускаются на финальное действие – выезд участников в Летний театр села Логиново, где во дворе маленькой дачи Коляды читают пьесы-победительницы международного конкурса «Евразия».

«В Логиново я была первый раз, – делится впечатлениями Любовь Плац, – там так здорово! Что касается фестивальной программы, то страшно рада, что удалось сходить на «Весталку» «Драмы Номер Три» из Каменска-Уральского. Символично, что именно в Камерном театре была первая читка этой пьесы-инсценировки романа Николая

Никонова, сделанная Николаем Колядой. На их сцене идеально встала декорация, которая и капище, и домашний очаг, колодец и перемалывающие жернова! Все актерские работы просто шикарные! После спектакля я подошла к Нине Бузинской, исполнительнице роли Кошкиной, обняла ее и расцеловала! Какой родной мне ее персонаж! И я ведь еще не знала, что актриса получила приз «Лучшая женская роль»!».

«Про «Весталку» согласна, – поддерживает соратницу по фан-клубу Кристина Плетнева, – она меня поразила, я сидела, не дыша, для меня окружающее переставало существовать. Очень понравилась девочка, которая Весталку в юности играла. Еще я прослушала все читки пьес студентов Николая Владимировича на «Театральном марафоне» в офф-программе. Волнение ребят-драматургов физически чувствовалось. Здорово, что учитель дает им шанс «прозвучать»!».

А Алексей Филиппов, «старейшина» фан-клуба, больше всего ценит возможность новых театральных знакомств на «Коляда-Plays». В этот раз он открыл для себя Алтайский краевой ТЮЗ, который привез «Марьино поле» по пьесе Олега Богаева: «И сюжет очень интересный, и сценическое решение, такая фантазмагория музыкально-драматическая. У меня сменный график работы, поэтому в выходные, когда я попадал на фестиваль, старался что-то новое посмотреть, незнакомое. Ну, и здорово наблюдать за экспансией уральской драматургии! Насколько часто ставятся пьесы Коляды и его учеников! Отличный фестиваль!».



Актриса «Коляда-театра» Дарья КВАСОВА и критик Маргарита ГРИНЯ в селе Логиново

Что образ кукольный глаголет

«Глагол и Образ» – тема XII международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий», проходившего в Екатеринбурге с 12 по 16 сентября.

Глаголы и образы открыли фестиваль в «сцене у фонтана» – в сквере Оперного театра. Сентябрьский день блестяще сыграл роль солнечного лета. Шествие во главе с пятиметровым Петрушкой заставило прохожих буквально открыть рты и тереть глаза – не сон ли это? Шоу барабанщиков «Чувство ритма» стало своеобразным действием «игра с предметом» – барабанные палочки, словно ожившие, летали в руках музыкантов. Приветственные речи от организаторов фестиваля звучали с тем же чувством ритма и пониманием жанра. У всех гостей волшебным образом появились веточки зеленой петрушки. Это фирменный «цветок» нашего фестиваля. А потом началось главное – спектакль...

В захлавленном доме, этаким «бабушатнике», среди рухляди, у ветхозаветного холодильника и телевизора с кинескопом, мельтешит, слетается, сбегается на слабый свет лампочки всяческая живность – букашки, блошки, тараканы, бабочка. Злодей-паук плетет свои сети, не подозревая, что комарик-избавитель прилетит и... В спектакле «Муха-Цокотуха» Вологодского театра «Теремок» все идет по сюжету, голос Корнея Чуковского из охрипшего радио напоминает: Муха пошла, нашла, купила, позвала. Хозяйственная Цокотуха приделывает к самовару красный сапожок – ненужный подарок сгодится для раздувания углей... Можно было обойтись и без авторского голоса, так выразительно, подробно, страшновато и смешно выстроено пространство и созданы кукольные персонажи, недовольные, жадненькие (халява!), беспечные, трусливые. В заброшенности всегда являются насекомые, и жди беды. А по темному небу над хламом неустанно ездит яркий трамвайчик – как по кольцу старой истории...



Открытие фестиваля

Китайский «глагол» публика вряд ли понимала. Но чудеса театров кукол из Гуанджоу и Чэнду очаровали всех. Сюжеты старинной повести «Путешествие на запад», китайская опера и даже балет (потрясающее па-де-де в финале) с невероятным мастерством и юмором актеров, с красотой их партнеров-кукол, обрачивались художественными образами в попури из спектаклей Гуандунского театра. «Сон куклы», представленный труппой из Чэнду, это не сон той куклы, с которой девочки играют в «дочки-матери». Мне кажется, это сновидения куклы, играющей в театре.

Воспоминания, полные сказочных состояний, когда она была на сцене не дровосеком, тигром, красавицей, когда превращалась в свет и тени. Куклы, руки, силуэты... «Глагол» здесь стал многофигурной магией театрального действия.

Без «глагола», то есть бессловесно, создан спектакль Орловского театра кукол «Неодиночество». Разумеется, драматургическая основа была, но ее, как теперь говорят, не «озвучили», а просто сыграли. Пугало не выполняет свою профессиональную функцию – пугать. Зачем? Ведь можно наоборот – спасать, защищать, жалеть. И тогда к слову «оди-



Паук из «Мухи-Цокотухи»



Приходили к Мухе гости...

ночество» прилепится частичка «не», и будет совсем другая жизнь.

Любой спектакль, все-таки, рождается из драматургии. «Глагол» (слово, текст) изначален. Пьеса, как та пресловутая вешалка, с которой начинается театр, обрастает «одеждами» замысла, трактовок, игры. Оригинальных (не инсценировок) пьес, написанных специально для театра кукол, до обидного мало. Эта проблема «недостачи» обсуждалась на фестивале в кулуарах и в ходе образовательной программы. Более того, готовясь к «Петрушке Великому», Екатеринбургский театр кукол провел специальную лабораторию для

драматургов и выпустил сборник свежих «кукольных» сочинений – «Пьески на леске», презентованный и подаренный участникам фестиваля.

Станут ли эти пьесы спектаклями – увидим. А пока на фестивале мы увидели постановки от Чуковского до Шекспира. «Король Лир» Чувашского государственного театра кукол начинается в фибровом чемоданчике. Шут просит: «Может, не надо, дяденька?». Но Лир должен заглянуть в исток трагедии, в детство дочерей, в самого себя, полюбившего лезть и отрицующего правду. «Глагол» Шекспира произносит Король. Шут (и

его клоны-петрушки) – альтер эго Лира – ерничает «от себя», бранится, негодует и страдает. Артисты в живом плане и куклы в их руках вместе создают спектакль-образ, в пространстве которого честность «колесована» и убита, а предательство такое элементарное, простенькое, что тот, кого предадут, не может поверить очевидному. А ведь все было предсказуемо, все на дне того бедного чемодана.

В старинных петрушечных балаганах играли истории, известные публике наизусть, с постоянным составом персонажей. И выбор Санкт-Петербургского театра



Ведущий спектакля «Сон куклы»



Теневой театр в спектакле из Чэнду «Сон куклы»



Король Лир, Корделия, Шут



Сцена из спектакля «Шутники»

«Кукольный Формат» — сыграть «Ромео и Джульетту» в петрушечном «формате» — не только необычен, но совершенно оправдан. Шекспировская пьеса, которую знают даже те, кто ее не читал. Куклы и актеры играют в своеобразном вертепе, на четырех уровнях. Ближе к земле — понятно, к чему ближе. Червяки, питающиеся останками плоти, и Смерть с неперменной косой не кажутся жуткими, скорее, потешными. Никто в возрасте Джульетты и Ромео не верит в эту неизбежность. Смешно, это не со мной. Страшно и больно, когда вот с ними, с этими влюбленными «петрушками»... Спектакль равно оценили и жюри,

и сами участники фестиваля: Гран-при и премия «Признание». А драматурга не наградили, но Шекспир это не смешно и не страшно.

Жанр, который «Кукольный Формат» определил «И смех, и слезы», можно отнести и к другому балаганному представлению — по пьесе Александра Николаевича Островского «Шутники» Московского открытого театра. Здесь есть и петрушки (на ширме) — великовозрастные шалунишки из московского двора, и артисты, играющие несостоятельных обитателей дома за забором (ширмой) в масках комедии дель арте. Где итальянская комедия, где московское захолустье, казалось

бы. Рядом, во времени, в театральной традиции балаганных зрелищ и, наконец, по-человечески. Когда арлекины, коломбины, панталоне, дурашливые петрушки снимают маски...

Поэт, по пушкинскому завету, призван глаголом жечь сердца людей. Старая поговорка утверждает, что устами младенца истина глаголет. А на нынешнем фестивале мы убедились, что театр кукол способен и «жечь», и быть «по-младенчески» наивным и безоглядно честным, и утешать, и будоражить взрослые мысли в не-расторжимом единстве глагола и образа. Слова, действия и их сценического воплощения, доступно-



Артисты из Гуанчжоу и их партнеры-куклы



Из представления Гуандунского театра



«Ромео и Джульетта»

го только этому виду театрального искусства.

Двадцать пять представлений, включая внеконкурсную программу в Доме актера, показали театры кукол из Гуанчжоу и Чэнду (КНР), Вологды, Екатеринбурга, Москвы, Орла, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Ханты-Мансийска. Спектакли прошли в Театре кукол, в «Колизее», в Камерном театре и Малом зале ТЮЗа. Их посмотрели пять тысяч зрителей. 16 сентября, в заключительный вечер фестиваля, его компетентные судьи – Арина Шепелева, Олег Богаев, Павел Руднев, Нияз Игламов и председатель жюри Владимир Спешков – огласили свое решение и вручили награды. Один из участников фестиваля, выходявших тогда на сцену, сказал: «Это было незабываемо, неповторимо. Но я так хочу, чтобы в моей жизни это повторилось!». Конечно, повторится. Через два года «Петрушка Великий» снова встретит театры кукол в нашем городе. На финальный поклон под аплодисменты зала вышли все артисты Екатеринбургского театра кукол, и к ним спустились сверху куклы – как ангелы с небес, театральные ангелы.

«ПЕТРУШКА ВЕЛИКИЙ» ПОДВЕЛ ИТОГИ

Основные номинации

Гран-при: спектакль «Ромео и Джульетта» Санкт-Петербургского театра «Кукольный Формат».

Лучший режиссер: Елена Евстропова, спектакль «Удивительная лошадь» Ханты-Мансийского театра кукол.

Лучший художник: Амир Ерманов, спектакль «Муха-Цокотуха» Вологодского областного театра кукол «Теремок».

Лучшая актерская работа: Алексей Фомин за роль Пугала, спектакль «Неодиночество» Орловского театра кукол.

Лучший актерский ансамбль: Юрий Филиппов, Николай Соколов, Елена Хорькова, Алина Каликова и Эльвира Соколова, спектакль «Король Лир» Чувашского государственного театра кукол.

Лучшее музыкальное оформление: Эльмир Низамов, спектакль «Авиатор» Татарского государственного театра кукол «Экият».

Выбор детского жюри: спектакль «Муха-Цокотуха» Вологодского областного театра кукол «Теремок».

Премия «Признание»: спектакль «Ромео и Джульетта» Санкт-Петербургского театра «Кукольный Формат».

Специальные дипломы

«За современное воплощение традиции управления тростевой куклой» – Гуандунский театр кукол, Китай.

«За искусство метаморфозы в театре теней» – Современная теневая и кукольная труппа города Чэнду, Китай.

Елене Киселевой – «За трагическую клоунаду в роли Бабушки в спектакле «Похороните меня за плинтусом» Воронежского театра кукол имени В.А.Вольховского.

Актерам Екатеринбургского театра кукол – «За качество театрального юмора в фестивальных интермедиях».

Александрю Третьяку – «За сценическое обаяние и темперамент в роли Оброшенова в спектакле «Шутники» Московского Открытого театра кукол.



Директор Екатеринбургского театра кукол Петр СТРАЖНИКОВ приветствует участников фестиваля

Маргарита и роман

В Серовском театре драмы имени А. П. Чехова 82-й театральный сезон завершался громкой премьерой. На сцене Камерного зала представили спектакль по роману Булгакова «Мастер и Маргарита». Представили «по-чеховски» – с размахом. Сверкали молнии, гремел гром, бесновалась нечистая сила, а в центре этого вихря жила и крепла любовь.

Инсценировку под названием «Мастер и Маргарита. Версия. Неразрывная связь» написал драматург Алексей Еньшин. Он предложил «пересмотреть» знаменитый роман с нового ракурса – увидеть его события глазами Маргариты. И начинается все не на Патриарших прудах, а в комнате главной героини, с ее сна. Камерность пространства позволила нам, зрителям, войти в этот сон. Откуда-то сверху из невидимого источника падали лепестки роз, они как будто сами появлялись в воздухе, так, как бывает в сновидениях...

Постановку режиссера Александра Сыроева отличают тонкий юмор на полутонах, деликатное обращение с текстом. Для такой истории одной только сцены ему мало, и режиссер создает объемность спектакля, выходя за сценические границы, погружая зрителей в историю. Работали все органы чувств. Запахи, звук и свет дополняли ощущение причастности к происходящему. Так, когда на балконе сверкали молнии, просто физически чувствовалась предгрозовая атмосфера. Мы и оказались в подвальчике Мастера, и стали свидетелями разговора Понтия Пилата с Иешуа, и побывали на балу сатаны...

В постановочной группе вместе с режиссером и драматургом работала слаженная команда. Цеха театра проде-

лали колоссальную работу по подготовке «пространства и времени». Костюмы, созданные художником Ариной Сидоровой, четко передают эпоху, в которой происходила вся эта история. Благодаря художнику по

свету Марии Цыгановой блещут молнии, перед глазами появляется балкон в древнем городе Ершалаиме, вдруг становится маленькой комната Воланда после бала... За музыкальное оформление отвечал Антон Зо-



Любимый шут Воланда – Кот Бегемот (Евгений ВЯТКИН) и его верный помощник и напарник по шалостям Фагот (Никита ДЕМИДОВ)



Александра НЕЗЛУЧЕНКО в роли Маргариты



«Я – часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо».
Андрей МУРЗАКОВ в роли Воланда

рихин, и музыка в спектакле – как дыхание...

Александре Незлученко в роли Маргариты удалось показать многогранность своей героини. На сцене был не только убитый горем человек, но и любящая женщина, отчаявшаяся жена, сострадательная мать. Понимающая, нежная и в то же время рьяно защищающая «свое» Королева.

Превращение Маргариты в ведьму – поистине волшебное – положило начало бесовщине, набирающей обороты на сцене. Но дикий смех, плотный дым, звуки маракасов, круговорот персонажей словно споткнулись о непреодолимое препятствие и замерли. Плач ребенка остановил ведьму Марго. И здесь режиссер показывает мессира в личине ребенка, который не дает Маргарите сделать роковой шаг в бездну, откуда бессмертная душа не выберется. Он «часть той силы, которая вечно хочет зла и вечно совершает благо». И Маргарита, очнувшись от душившей ее боли, делает выбор.

Воланд в исполнении молодого актера Андрея Мурзакова – суровый судья, властный дирижер

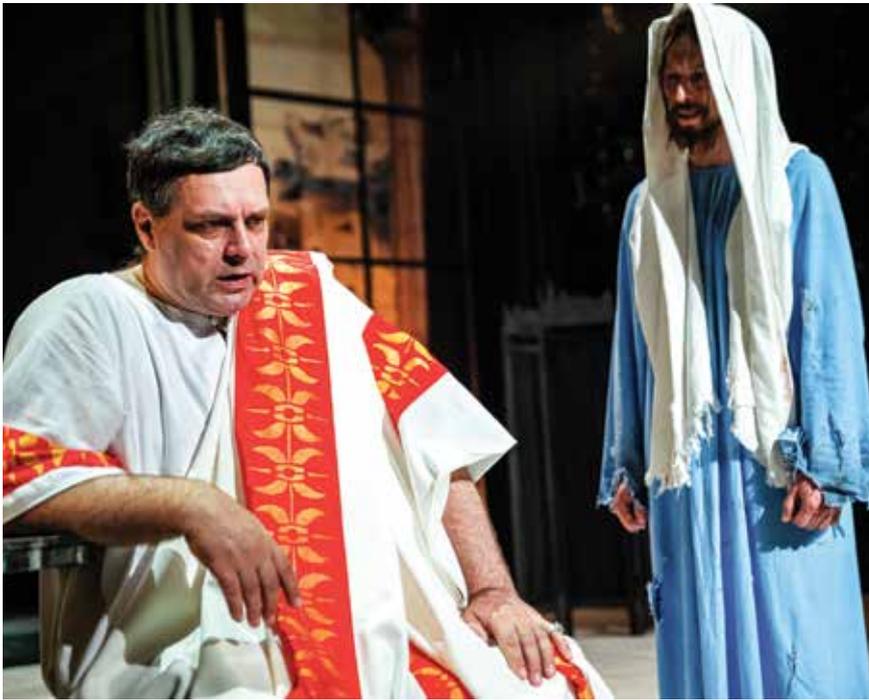
происходящего в жизни людей. Искусно направляет и позволяет каждому сделать свой выбор. Если что-то идет не так, сердится, и, кажется, сам воздух делается плотнее, становится душно. На протяжении всего действия Воланд на сцене. Встречал зрителей, сидя за столом, наблюдал, и уже тогда «дергал за ниточки», заставляя держать спину, разговаривать шепотом, не вертеть головой, рассматривая декора-

ции. Как будто лично пришел убедиться «изменились ли эти горожане внутренне, или люди как люди... Ну, легкомысленны... обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних».

Свита Воланда весь спектакль разбавляет происходящие трагические события своими затеями, порой бессловесно, просто находясь на сцене. «Молчаливая галлюцинация» (Кот Бегемот) – Евгений Вяткин, Фагот – Никита



Аزازелло (Даниил ЯХАМОВ)



Сцена допроса Иешуа (Андрей ГАГАРИН) прокуратором Иудеи (Алексей ДЕРБУНОВИЧ)

Демидов, Гелла – Александра Поликарпова. Похороны Берлиоза можно показывать отдельной миниатюрой. Пока в большом зале меж рядов шла траурная процессия (Эдуард Валиуллин, Светлана Виниченко, Татьяна Кожевникова, Екатерина Родина), эти трое рыдали, успокаивали, сопровождали. Глумились! Но смотреть без смеха было невозможно.

Азazelло (Даниил Яхамов) – безумная и такая обаятельная улыбка. Он впервые в прологе появился перед публикой с курицей-гриль на подносе. Предложил присутствующим, цыкнул на желающих попробовать и уселся трапезничать. Как же вкусно это было! Но не курица пленила, конечно, а то, что Азazelло в спектакле стал, пожалуй, вровень с Маргаритой и Воландом. В этой роли каждая мелочь была отработана, проработана и осмыслена.

Во время бала особое место занимает история Фриды (Татьяна Лоренс). Сколько же сострадания было в голосе Маргариты,

когда на нее смотрели полные слез глаза Фриды. Вместе с ведьмой на бал прилетает и Наташа верхом на борове Николае Ивановиче. Дуэт этих персонажей – обольстительницы и одержимого животной страстью – в исполнении Софьи Беловой и Ивана Долгих получился весьма впечатляющим.

Интересно представлена «библейская линия». В одно мгновение на сцене появляется трон с прокуратором Иудеи Понтием Пилатом (Алексей Дербунувич). Боль во взгляде, в движениях, в речи. Иешуа (Андрей Гагарин) – кроткий и непоколебимо уверенный в том, что все люди добрые. И как же хочет прокуратор спасти молодого странника, избавившего его от невыносимой боли. Но это не входит в планы того, кто наблюдает. Последняя надежда – разговор с Каифой (Иван Долгих), который бросает мимолетные взгляды на балкон, где находится «дирижер». Приговор предрешен.

Полная противоположность Маргарите – Мастер (Павел

Кузьмин). Ее невзгоды и неудачи только закалили, а Мастера сломали. Он немногословен, раздавлен, уничтожен. Даже в сцене, когда влюбленные вместе в подвале-убежище кажутся счастливыми, Мастер остается «внутри себя», ведет мучительный внутренний диалог. В спектакле Маргарита влюблена не в мужчину, а в его роман. Бездетная, она воспринимает создание Мастера (и самого автора, и роман) словно общего выстрадавшего ребенка. И, как истинная мать, пытается всеми силами защитить свое дитя.

Зрители погружаются в философию этого необычного спектакля, делают собственные выводы. Возникает тяжкая мысль, что Зло царит на Земле, и вместе с грозой наступит конец... Сатана пытается гнуть свою линию: «..Что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени?..» – и... наталкивается на добрую улыбку. Свет и добро пока еще главные в этом грешном мире. В неразрывной связи противостояния злу есть победитель – любовь.

В 83-м сезоне спектакль продолжает жизнь на родной сцене и осваивает новую, фестивальную. Впервые в конце сентября в Свердловском театре музыкальной комедии прошел фестиваль-панорама спектаклей театров области «Счастливое место». Свои самые интересные за последнее время работы представили театры Ирбита, Каменска-Уральского, Красноуральска, Нижнего Тагила, Новоуральска. Серовская драма участвовала в «Счастливом месте» премьерой «Мастер и Маргарита. Версия. Неразрывная связь».

Без императрицы, с новыми персонажами

В Свердловской детской филармонии готовится к постановке мюзикл «Капитанская дочка». Любимое поколениями творение Пушкина уже давно и прочно вошло в русскую и мировую культуру. Повесть о любви и пугачевском бунте всегда оставалась вне политики. Ее продолжали читать при любых режимах, на всех континентах. И не только читать, но и воплощать в кино и на сцене.

Мы поговорили с двумя представителями команды создателей мюзикла. Знакомьтесь: преподаватель ВГИКа, главный балетмейстер Московского детского музыкального театра юного актера, заслуженный работник культуры РФ Майрбек Матаев и музыкальный руководитель Московского детского музыкального театра юного актера и Московского театра для детей и молодежи «Экспромт», заслуженный учитель РФ Алла Тарасова. У обоих за плечами огромный опыт создания музыкальных спектаклей.

В составе постановочной группы «Капитанской дочки» Матаев осуществляет функции



Режиссер по пластике, заслуженный работник культуры РФ Майрбек МАТАЕВ

режиссера по пластике, Тарасова — музыкального руководителя. Алла Михайловна уже принимала участие в постановках нашего Театра мюзикла, для Майрбека это первый опыт работы с творческой командой Свердловской детской филармонии, но вовсе не первая встреча.

Матаев: — Видел вашего «Дубровского» в Москве этой весной. Его показывали на сцене нашего театра. Замечательный спектакль! Сейчас ждем «Сирано де Бержерак» на фестиваль «Видеть музыку». Наслышан, обязательно посмотрю.

— Помните ли вашу первую в жизни встречу с «Капитанской дочкой»?

Тарасова: — Прекрасно отношусь к этой повести и всегда любила ее читать. Особенно помню свое сочинение в шестом классе и фразу: «Когда пришел Пугачев, он начал стрелять из пистолета» (смеется).

Матаев: — Помню, как в детстве мы всей семьей смотрели фильм «Капитанская дочка». Кстати, моя мама — учитель русского языка и литературы. Очень запомнилась черно-белая экранизация, где актриса Ия Репина играла Машу Миронову (фильм 1959 года, режиссер Владимир Каплуновский). Но при всей моей богатой практике постановки



Музыкальный руководитель постановки, заслуженный учитель РФ Алла ТАРАСОВА

спектаклей по всей стране и за рубежом, этот мюзикл — первая встреча с «Капитанской дочкой» в качестве создателя действия.

— Каким будет этот мюзикл здесь, в Детской филармонии?

Матаев: — Далеко от Пушкина уходить нельзя. Он не учит и не читает мораль, он просто показывает, как любовь делает героев лучше, взрослее, помогает им преодолеть все испытания и буквально спасает их жизни. Все это есть и на сцене. Чистая трогательная история. Любовь. Предательство. Прекрасны и взаимоотношения Маши с Гриневым, и музыкальность пьесы.

Это вообще характерно для музыки Евгения Загота. Инте-



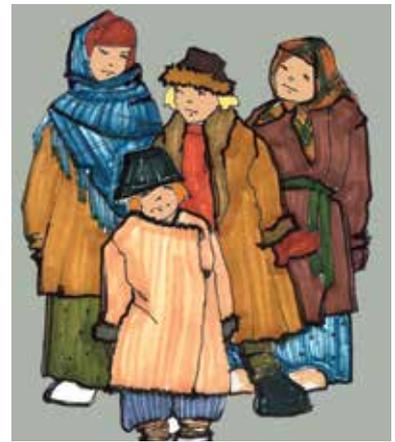
Эскиз костюма
Буги



Эскиз костюма
Емельяна Пугачева



Эскиз костюма
Маши Мироновой



Эскизы костюмов крестьянских детей

ресный молодой современный композитор, очень творческий, глубокий человек. Он много пишет, дирижирует. Хорошо чувствует музыку, четко выстраивает, находит неординарные переходы, создает интересные арии.

Нам очень повезло с художником по костюмам — Оксаной Бакеркиной. Она предлагает много, интересно, адекватно. Творец! Создает хорошие правильные линии, четко держит характер персонажа в костюме и историю самого костюма в эпохе.



Многие костюмы уже сшиты



Эскиз костюма гусара

Всего в спектакле будет занято 25 юных актеров, плюс детская труппа (они составят потешное войско). Все ребята очень заинтересованы, настроены на работу, отлично включаются в процесс.

Тарасова: — В спектакле не будет Екатерины Великой, ее встречи с Машей. Швабрин раскаивается в суде, и это — финал. Зато замечательно выписана роль Пугачева. Глубокий, философский, неоднозначный образ.

Матаев: — Пушкина очень интересовала личность Пугачева. При этом в спектакле в принципе не заложена озлобленность, нет настоящего бунта, боевых действий. Все это остается «за

кулисами». Зато есть персонаж Филарет, игумен войска Пугачева, который организует процесс, выстраивает символы, делающие Пугачева значимым, заставляющие народ в него поверить.

Лейтмотивом через весь спектакль проходит линия предназначения и судьбы человека, в том числе Пугачева. Отсюда еще один персонаж. Периодически появляется на сцене таинственная женщина-судьба.

— Алла, расскажите, пожалуйста, подробнее о вашей работе в этой постановке.

Тарасова: — Сложность в том, что Евгений Загот написал произведение для крупного музыкального театра, в котором есть



Офицерский кивер

хор, балет, оркестр и дирижер. Необходимо адаптировать его для Детской филармонии без потери качества, и особенно большой объем работы предстоит по музыкальной части. Необходимо переписать все партитуры на тот состав, что будет занят в спектакле, определить тональности, поменять формы, перераспределить партии для инструментов, певческие номера. Здесь даже не только музыка, а скорее логистика. Такая работа требует больших базовых знаний, а на поверхности практически не видна.

Матаев: — Создавая пластический рисунок спектакля, я ничего сложного не придумываю. Все должно быть естественно, легко читаемо, чтобы не отвлекать от главного. Если переборщить с хореографическими изысками, эту легкость можно потерять. Мне очень повезло, что в коллективе есть хореограф Игорь Ходаковский. Мы с ним работаем в содружестве, в соавторстве. Очень хорошо,



Гусарские кивера

что в этой труппе есть и Елена Коновалова — замечательный помощник режиссера с режиссерским образованием и видением. И еще замечательно, что в Театре мюзикла Свердловской детской филармонии появилась постоянная балетная труппа. При этом спектакль у нас будет синтетическим, и для этого есть все возможности: вокалисты прекрасно двигаются, а танцоры могут петь. В этом своя уникальность.

— Насколько масштабной будет «Капитанская дочка»?

Матаев: — Изначально есть понимание того, что спектакль будет гастролировать. Художник Егор Федоров учитывает это при создании декораций. И здесь отличный директор — заслуженный работник культуры РФ Людмила Скосырская. Она собирает вокруг себя интересных людей, профессионалов своего дела, и эти творческие люди прекрасно уживаются здесь друг с другом. Это не каждому руководителю дано. Своего рода талант.



Костюмы и элементы реквизита

Премьера «Капитанской дочки» в Свердловской детской филармонии состоится 26 и 27 октября и обещает стать интересным событием в культурной жизни Екатеринбурга. Как откликнется спектакль в душах своих первых зрителей? Быть может, современная музыкальная интерпретация Александра Федорова на музыку Евгения Загота представит хорошо знакомое произведение Александра Пушкина в новом свете, раскрывая новые смыслы и наводя на размышления о сегодняшнем дне. А, возможно, для кого-то этот спектакль станет первым знакомством с великим творением Пушкина и запомнится навсегда.

Код Петрушки

...Луч света, идущий откуда-то сверху, словно фонарик выхватывает попеременно из темноты то куклу, то мячик, то лего-человечка и змейку-головоломку, старый телефон и завалившегося на бок пыльного мишку, и нелепый пестрый комочек – тряпичного Петрушку. ...Круг света растет, освещая картонные, исчерканные фломастером стены, и под этим волшебным фонарем игрушки оживают, танцуют, рассказывают свои истории. О первой любви, о разбитом сердце, об отчаянном и безнадежном бунте маленького человека...

В истории русского искусства немало примеров, когда новое, обнаженно искреннее рождается на тектонических разломах эпох и мировоззрений. Как современный танец мучительно и подвижнически прорастал сквозь застывшие балетные каноны, так и театр наших дней в поисках своей правды ищет новый язык, иные сочетания сценических ансамблей, разнообразные соло и каденции. Особенно если это театр для детей и подростков с их обостренным восприятием времени.

Балет «Петрушка» на музыку Игоря Стравинского, премьерой которого екатеринбургский театр балета «Щелкунчик» открыл 37-й театральный сезон, словно увлекательная компьютерная игра, вдохновенный квест – весь состоит из кодов и мемов современности. Задача этого художе-



«Тайная жизнь игрушек»

ственного исследования – пройти все уровни, все глубины подросткового мира, расшифровать его правила, иерархию, социальные роли, места силы. И все – за 45 минут! А как иначе? Когда ты разговариваешь с современной юной аудиторией – не нужны многочасовые повествования. Все должно быть образно, лако-

нично, точно. Клипово, если хотите... Вот такой «Петрушка», удивительный по глубине смыслов и метафор, динамичный, яркий и образный, родился в «Щелкунчике». Собственно, сам балет – тоже и метафора, и некий оммаж тому «Петрушке» – родом из 1911 года.

Пластический мир спектакля создал балетмейстер Петр Базарон в содружестве с драматургом, помощником худрука театра «Урал Опера Балет» Богданом Корольком. И есть в этом союзе некая аллюзия. Ведь когда-то, 130 лет назад, именно балет «Петрушка» – гениальная коллаборация Стравинского-Бенуа-Фокина – перевернул представление зрителей дягилевских сезонов в Париже о русском искусстве, взломав артистический код Европы. Буйство красок, выразительность, нацио-



Сцена из спектакля. Балерина – Александра ГАВРИЛОВА, АРАП – Никита ПЕРЕВЫШИН

нальный колорит, проявлявшиеся как в музыке, так и в костюмах, декорациях, хореографии – привели публику в совершенное восхищение и установили в Европе моду на русское.

Хотя Игорь Стравинский не собирался писать музыку к балету. Он и не предполагал, «развлекаясь» на отдыхе в Швейцарии сочинением оркестровой вещи, где рояль играл преобладающую роль, что его творение будет будоражить воображение хореографов нескольких поколений. «Когда я сочинял эту музыку, перед глазами у меня был образ игрушечного плясуна, внезапно сорвавшегося с цепи, который своими каскадами дьявольских арпеджио выводит из терпения оркестр, в свою очередь отвечающий ему угрожающими фанфарами, – писал он в воспоминаниях. – Завязывается схватка, которая в конце концов завершается протяжной жалобой изнемогающего от усталости плясуна. Закончив этот странный отрывок, я целыми часами гулял по берегу Леманского озера, стараясь найти название, которое выразило бы в одном слове характер моей музыки, а следовательно, и образ моего персонажа. И вот однажды я вдруг подскочил от радости. «Петрушка»! Вечный и несчастный герой всех ярмарок, всех стран! Это было именно то, что нужно, – я нашел ему имя, нашел название!».

Стравинский нашел имя, а импрессарио Дягилев – потрясающий маркетинговый ход. Великий менеджер безошибочным чутьем уловил тренд и заявил: «Ставим балет!». После успеха «Жар-птицы» в Париже уже начала формироваться мода на все русское. Новый, столь «славянский» по выражению совре-



Петрушка – Демьян КОСТОУСОВ, Балерина – Александра ГАВРИЛОВА

менников, спектакль, «балет улицы», должен был завершить гениальную многоходовку. Александр Бенуа написал либретто, придумал колоритные костюмы и декорации, Валерий Фокин – хореографию. А Вацлав Нижинский – этот фантастический эльф с безумными глазами – создал образ трагический и бесконечно притягательный. Образ мессианского Петрушки в пестром балагане истории стал некоей точкой сингулярности, с которой и началось формирование нового в искусстве.

Так появился балет о Петербурге, о народных гуляниях на Масленицу с удалыми плясками



Плюшевый Мишка – Антон КУРИН

купцов, цыган, ряженных, гусар, медведем, катанием с горок, балаганом и пронзительной, щемящей, совсем не кукольной историей тряпичного Петрушки, надменного Арапа и бездушной Балерины. Незатейливая история «народу на потеху» стала чем-то большим, Петрушка предстал не задирой и трикстером, а тонким, ранимым маленьким человечком, над чувствами которого смеются, и величие которого только предстоит понять. Ромола Нижинская (супруга Вацлава Нижинского) вспоминала, как «кукла» стала для Стравинского символом «духа русского народа». В Европе балет произвел эффект Wow!, интеллигенция, увлеченная Достоевским, находила в нем разгадку загадочной русской души. В России балет не поняли. А музыкальное сообщество, и прежде всего учитель Стравинского Римский-Корсаков, осудило «за вульгарность». Тем самым подогрел интерес. «Петрушку» ставили и осмыслили и в Советском Союзе, и в Европе, и в США. Киноактриса Грейс Роберт писала в 1946 году: «Хотя с момента первого исполнения «Петрушки» прошло более три-



«Сон Петрушки»

дцати лет, его положение как одного из величайших балетов остается неизменным. Его идеальное сочетание музыки, хореографии и декораций и его тема – вечная трагедия и высота человеческого духа – объединяются, чтобы сделать его притягательным для всех».

И вот «Петрушка» на сцене театра «Щелкунчик». Работа с музыкой Стравинского – вызов для детского театра, юных исполнителей, и... зрителей. Хотя возрастной ценз обозначен как 8+, но по смыслам и месседжам, это больше высказывание, чем интертеймент. Визуальный образ спектакля создавала целая команда столичных художников. Сценограф Сергей Рябов и художник по костюмам Вера Ахмеджанова черпали вдохновение из детских рисунков. Они специально приезжали в Екатеринбург в феврале, чтобы провести с младшими учениками «Щелкунчика» лабораторию. Световую партитуру ставила художник по свету из Санкт-Петербурга Ксения Котенева.

Действие балета разворачивается не на ярмарочной площади, а в коробке, куда ребенок

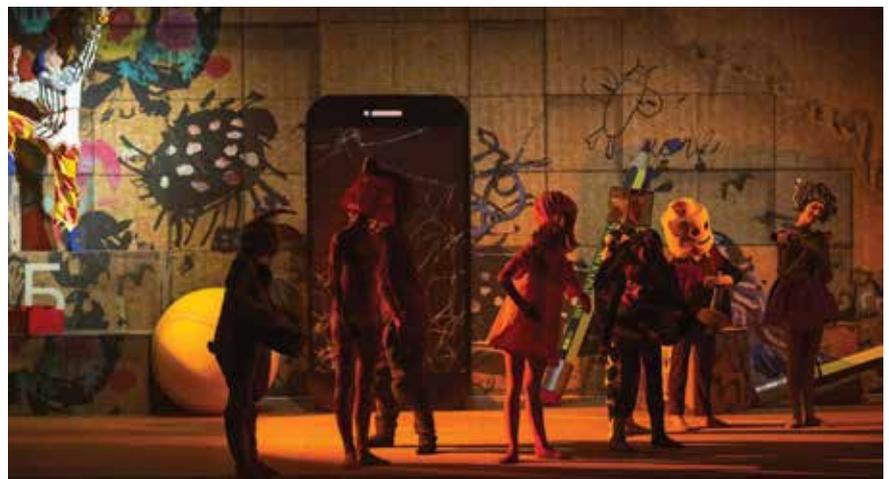
сбрасывает свои забытые игрушки, ненужные вещи, сломанный мобильный телефон...

В спектакле нет кордебалета – каждый персонаж самоценен, у каждого свой характер, своя история. Создатели действия словно предлагают зрителю поиграть в эту «тайную жизнь игрушек», погрузиться в свои детские-недетские чувства и переживания.

Вот старенький плюшевый мишка из маминого детства, его роль – всех жалеть и все понимать. Вот шушукаются и сплетничают гибкие змейки-головоломки, суетится зайчик с барабанчиком. Живут в этом

мире-социуме и нарядная модница пластиковая кукла, и ее скромная подружка из картона, зайчик и даже какое-то непонятное чудище, похожее на комок разноцветного пластилина. Все обсуждают «любовный треугольник» – немодный тряпичный Петрушка влюблен в заводную Балерину, но супергерой – новенький робот-трансформер считает, что самая красивая кукла должна принадлежать ему. Петрушке предстоит пережить и отвергнутую любовь, и отчаяние собственного бессилия, насмешки окружающих и невероятный душевный подъем, состояние аффекта, когда невозможное становится возможным. Но это потом.

А в начале, в прологе – фортепианные лирические раздумья Николая Черепнина – старшего современника Стравинского, сегодня мало известного, а когда-то очень уважаемого композитора. Музыку из цикла «14 эскизов к «Русской азбуке в картинках» Александра Бенуа» хореограф пролога Сабина Алиева выбрала не только потому, что основную партитуру «Петрушки», которая составляет всего 30 минут, надо было чем-то удлинить. Эта музыка рифмуется с задуманной ею мизансценой. Серая стена дома,



Сцена из спектакля

вихрастый мальчишка в мешковатой одежде и кедах разного цвета показывает подружке смешную перчаточную куклу. Девочке явно нравится Петрушка, но тут появляется крепкий пацан и хвастается ярким трансформером. Пластиковый робот побеждает тряпичную куклу, мальчик в слезах. Роли и конфликт обозначены. Стена исчезает, и зритель попадает в мир такой маленькой и такой огромной коробки. И уже непонятно, кто кем управляет: люди куклами, или наоборот.

Язык хореографии наполнен кодами, делающими эту историю невероятно притягательной для зрителей всех поколений. Дети считают смыслы, с удивлением и смехом узнают мемы к популярным мультфильмам. Взрослые не могут не видеть, что драматургия ведет их к совсем не игрушечным переживаниям.

Юным артистам была поставлена серьезная задача. Роль Петрушки исполняет и проживает Демьян Костоусов. Ломаная пластика движений, безвольные руки, ватные ноги обнажают характер неуверенного в себе подростка, скованного комплексами. И не только собственными. В коробке – свои правила, не хочешь быть обиженным, встань на сторону силы. Протагонист Арап из либретто Бенуа в современной версии превратился в АРАПА – трансформера, аббревиатура означает «антропоморфный робот Антиплакса». Яркий, гляцевый, сверкающий разноцветными огоньками, он смешно хвастает своими пластиковыми мускулами, альфа-движениями, гротескными позами. Эту партию очень ярко, с мальчишеским удовольствием играет Никита Перевышин.



Победа АРАПА (Никита ПЕРЕВЫШИН)



Сцена из спектакля

Особенно хороша Балерина, партию которой талантливо исполняют солистки театра Александра Гаврилова и Эвелина Лазарева. Танец заводной куклы с застывшей гримасой улыбки на хорошеньком личике, тем не менее, наполнен драматургией характера. Ей все-таки нравится Петрушка, его преданность и любовь трогают хоть и механическое, но женское сердце. Как привлекают и всех остальных персонажей – подозна-

тельно они тянутся к Петрушке, переживают за него, но боятся вступить, как это часто бывает в детском коллективе. И не только в детском... Лишь плюшевый мишка, старый и мудрый, подводит отчаявшегося влюбленного чудака к треснувшему экрану мобильного телефона (еще одна метафора) и словно говорит: «Посмотри, вот твоя сила, вот твоя душа. Ты сможешь, ты победишь». Только не все так просто. Из коробки не вырваться, мир не переделать, а соперник Петрушки силен своей природой и незыблемой уверенностью. Петрушке предстоит совершить невозможное – вступить в неравный бой и... проиграть. Получить удар по тряпичной голове, а на самом деле – удар в самое сердце.

Финал, когда Петрушка все-таки совершает невозможное – ломает стену коробки – поднимает спектакль до высот нравственного высказывания.

И тогда зал взрывается аплодисментами! И хочется верить: код детства, код прекрасного, код Петрушки жив в душе каждого.

80 лет в мире чудес

Шел 1944 год... Великая Отечественная война... А в небольшом промышленном Нижнем Тагиле силами эвакуированных из Ленинграда артистов был основан театр кукол. На первый спектакль кукольников – «Принцесса и свинопас» по сказке Ганса Христиана Андерсена – пришли всего несколько зрителей, так что актерам пришлось буквально зазывать людей с улицы. С тех пор минуло 80 лет. Сегодня старейший театр города собирает полные залы.

Теперь он носит статус современного культурного центра и главной культурной площадки старопромышленного Тагила. Именно своему городу-труженику посвятили артисты юбилейный спектакль. Красивая фантазийная постановка «Технология чудесного» (режиссер Наталья Молоканова, художник Елена Белых, балетмейстер Михаил Лескин) представляет собрание историй о заводской жизни. При помощи выразительных средств театра бытовые картины производственного цеха превращаются в волшебный мир, предметы оживают и предстают перед нами в виде фантастических существ или известных персонажей. И даже радио заводской столовой включается в эту технологию чудесного...

О новой постановке, торжественных мероприятиях и главных проектах юбилейного сезона рассказала директор театра Татьяна ТКАЧЁВА.

КРАСОТА В МЕЛОЧАХ

– Мы решили в свой юбилей обратиться к теме индустриального наследия Нижнего Тагила. В итоге получился



Сцена из спектакля «Технология чудесного»

спектакль, который звучит как признание в любви к городу, и, конечно, нашему кукольному искусству!

Название «Технология чудесного» впервые услышали на международном фестивале театра кукол имени Сергея Образцова, в 2023 году это была его тема. Нам разрешили позаимствовать ее.

Постановочная группа создала на сцене атмосферную пластическую историю, сотканную из множества деталей и символов. О

чем? Об удивительных и творческих жителях сурового заводского города. Через короткие зарисовки мы показываем разнообразие выразительных средств театра кукол: предметный мир производства, инструменты и механизмы предстают в необычных образах. Зрители видят настоящее чудо

преображения и понимают, что реальность волшебна, а вещи живые, надо только уметь разбудить в них душу!

Спектакль создан при поддержке гранта министерства культуры Свердловской области.

О ЛЮДЯХ И ЛИСЕНКЕ

– Один из главных проектов юбилейного сезона – урок профорientации «Ок, куклы!» с полным погружением в мир профессий и искусства театра кукол.

По задумке, театральный педагог и артисты рассказывают школьникам о театре и героях, которые создают волшебство на сцене. В ходе урока мы показываем короткометражный художественный фильм о людях театра, учим работать с куклами



Директор Татьяна ТКАЧЁВА, главный режиссер Наталья МОЛОКАНОВА и самые активные друзья театра

разных систем. В финале ребята получают полную информацию о театральных учебных заведениях. Проект оказался очень востребованным. Результат превзошел наши ожидания!

Еще одной новинкой юбилейного сезона стал проект «Мир глазами кукол». Это совместная работа театра и Экорadio 103 FM – серия радиопрограмм, посвященных нашему 80-летию. В каждом выпуске речь идет об отдельном периоде в жизни театра, его традициях, легендарных спектаклях и артистах. Получилась большая и яркая история – рассказ о куклах с куклами.

Ну, и нельзя забывать, что мы рассказываем свои истории у подножья Лисьей горы – бренда нашего города. Поэтому несколько лет назад нашим талисманом и символом мы сделали Лисенка. И в 2024 году, благодаря поддержке грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!», этот герой появился в виде бронзовой скульптуры у главного входа в театр. Эскиз создал наш художник-бутафор Евгений Волков. Открытие арт-объекта состоялось в официальный день рождения театра – 17 мая.

ОТКРЫТКА ДЛЯ ДРУЗЕЙ

– В начале сезона мы запустили еще один значимый проект «Клуб друзей театра». Вступить в него может любой желающий. Главное условие – регулярно ходить в театр и собирать специальные отметки о посещениях спектаклей. На фир-



Открытие скульптуры Лисенка

менной театральной открытке наши сотрудники проставляли печати. В июне по этим печатям определили самых активных театралов, кто посетил нас 20 и более раз, они получили специальные дипломы. Мы устроили большой праздник, куда пригласили всех ребят из «Клуба друзей». Кстати, за прошедший сезон в него вступили 55 зрителей. С творческими номерами, выступлением детской мастерской актера-кукольника «Закулисье», с подарками и именинным тортом мы отметили день рождения в кругу самых дорогих друзей – наших юных зрителей.

ПРАЗДНИК И ПОБЕДЫ

– Буквально накануне 80-летия мы дважды победили в Свердловском областном конкурсе театральных работ и премии «Браво!». Лучшим спектаклем театра кукол стала



«Клуб друзей» театра отмечает его юбилей

постановка «Как поймать тишину», а ее автор Екатерина Ложкина-Белевич победила в номинации «Режиссер-постановщик театра кукол».

А еще в юбилейном сезоне у нас впервые прошла творческая лаборатория. В течение недели кукольники создавали эскизы трех спектаклей под руководством авторитет-

ных наставников из Москвы и Санкт-Петербурга: режиссера Анны Ивановой-Брашинской, театроведа Олеси Кренской, драматурга, главного специалиста кабинета театров для детей и театров кукол СТД РФ Алексея Гончаренко. В работе лаборатории были задействованы артисты, художественно-постановочный цех, художники по свету, звуко-режиссеры, а также студенты-кукольники. Все три эскиза были посвящены биографиям известных личностей. Литературной основой послужили: музыкальный нон-фикшн «Цой. История рок-звезды в буквах и картинках» Дениса Бояринова, краткая история долгой борьбы женщин за право на образование «Бестужевки. Первый женский университет» Анны Русиновой и Дмитрия Гусева, а также захватывающий текст «Памяти детства» о Корнее Чуковском, написанный его дочерью Лидией. Участники лаборатории получили важный опыт от мастеров нашего дела, вдохновились, узнали, в какую сторону мы еще можем шагнуть.

Отметили 80-й День рождения, а уже думаем, как будем встречать 85-й! С чем подойдем к следующей круглой дате, какие проекты реализуем... Но я уверена, все случится!

Танцевали, рисовали и... дрались

Новоуральский Театр музыки, драмы и комедии принимал творческую лабораторию «Театра Наций». Это был уже третий визит лаборатории. Состоялся он благодаря программе «Территория культуры Росатома». Шесть дней столичные специалисты проводили в ТДМК образовательные мероприятия и мастер-классы по техническим и творческим направлениям. Были тренинги по сценическому бою, класс современного танца, занятия с художниками по свету и звукорежиссерами. Итогом стали эскизы для возможных будущих спектаклей.

К СЕБЕ СКВОЗЬ ЧЕРНУЮ ПУРГУ

Очень необычный эскиз представила хореограф Светлана Шуйская. Перевести на язык танца и без того сложную пьесу современного автора Анны Букреевой «Черная пурга» – та еще задача! Оцените сюжет: командированный из Москвы для расследования гибели шахтера герой по фамилии Свердлов (!) теряет память в глухом городке. А тут еще медведь перегрыз кабель, и все вокруг погружается во тьму. В этой мрачной атмосфере герой мечется, пытается вновь обрести осознание своей личности. Оформление сцены – черный кабинет с тремя лучами прожекторов – полностью соответствует происходящему.



Сцена из хореографической постановки по пьесе «Черная пурга» (в роли Свердлова – Илья БОРИСОВ)



Сцена из хореографической постановки по пьесе «Черная пурга» (в роли Свердлова – Илья БОРИСОВ)

Современная хореография – изломанные, часто повторяющиеся движения. Новоуральские артисты оказались на высоте, особенно исполнитель главной роли – солист балета Илья Борисов.

В целом увиденное оставляет двойственное впечатление: круто, но второй раз смотреть не очень-то хочется.

САМОВАР КАК БИЛЕТ В БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ

Еще более странное действие зрители увидели на показе следующего эскиза, когда на сцену вышел артист Евгений Недокушев в белом медицинском халате, встал за трибуну, налил воды из графина и начал лекторским тоном вещать о психологии... мух и прочих насеко-

мых. Пьесу (если таковой этот монолог можно назвать) под названием «Комплексный анализ метаморфоз личности и социокультурных архетипов в контексте постмодернистской дидактики на примере жизнеописания Мухи Цокотухи» написал питерский драматург, он же композитор Ванечка – да, именно так он себя именуется! Моноспектакль сопровождался кадрами советского мультфильма «Муха-Цокотуха», музыкальными вставками от оркестра, расположившегося на сцене, и выходами хора. Зрелище насколько шокирующее, настолько же уморительное! Лектор разобрал по косточкам психотипы всех героев сказки Чуковского и доходчиво объяснил, что положительных героев в ней нет.

К примеру, Муха хочет попасть в высшее общество, Комарик – прилипнуть к внезапно обогатившейся героине... В общем, отличный эскиз. Хотя вряд ли можно представить его в репертуаре новоуральского театра.

**ЛЕС ЗАСЫПАЕТ,
ПРОСЫПАЕТСЯ...
ЩИПАЧ!**

А финал лаборатории получился поистине ярким – режиссер Анна Морозова представила эскиз спектакля «Зверский детектив». Наконец-то зрители увидели настоящий мюзикл почти бродвейской заправки: с джазом, кордебалетом и крутым сюжетом – криминальным! Бравые полицейские Барсук и его помощник Кот (вообще-то БарсуКот!) преследуют маньяка, терроризирующего лесных обитателей – то из Сыча перья выдергает, то еще у какой птички. Дело само по себе не простое, а тут еще начальство в виде амбициозной Летучей мыши (вообще-то Супермыши!) покоя не дает. Как водится, есть здесь и интриги, и подставы блюстителей закона. Возможно, помощь придет, откуда не ждали – у Крысы имеется в этом деле свой интерес! Спектакль оформлен в черно-белой цветовой гамме – как в старом голливудском кино (остроумно также использованы приемы теневого театра и анимация). Очень смешные диалоги – за них спасибо автору цикла «Зверских детективов» Анне Старобинец. Артисты во время показа явно поймали кураж и играли блестяще! И хотя зрителям показали лишь фрагмент постановки, публика уже заявила о желании видеть детективный мюзикл целиком на сцене Театра музыки, драмы и комедии.



Сцена из эскиза моно-спектакля про Муху-Цокотуху



Сцена из эскиза спектакля «Зверский детектив» (в роли Супермыши – Анастасия БОРИСОВА)



Сцена из эскиза спектакля «Зверский детектив» (в роли Барсука-следователя Виталий ГУДОВСКИЙ)

Две семерки и «Три сестры»

Труппы Нижнетагильских театров – драматического и кукол – пополнились новыми артистами. Выпускники актерского отделения колледжа искусств получили долгожданные дипломы. Пройден большой путь, а впереди – огромный. Как сказал мастер курса и худрук Нижнетагильской драмы Игорь Булыгин, теперь этим ребятам предстоит всю жизнь подтверждать свое звание артиста.

Четырнадцать человек: семь юношей и семь девушек. В 2020 году они пришли в колледж мальчишками и девчонками, еще плохо понимающими, что такое театр. Постепенно стали узнавать, что это долгая, кропотливая и сложная работа. А теперь, спустя четыре года, на сцене перед зрителями – настоящие профессионалы. На лицах улыбки, в глазах слезы... И в каждом – жажда творческой жизни!

На государственный экзамен и на суд зрителей молодые артисты представили пять работ: «Три сестры», «Кратко. Чехов», «Мы. Начало. Эскизы», шоу пародий «Все звезды» и постановку-откровение «Семья». Последняя сложилась из реальных историй самих студентов. Трогательные, смешные, теплые, а где-то и душераздирающие рассказы, как лоскуты, составили большое полотно, в которое хочется закутаться, чтобы согреться или всплакнуть...

«Спектакль «Семья», – вспоминает Игорь Булыгин, – родился для того, чтобы ребята лучше научились свободно общаться. Я рассказывал истории им, они мне... И однажды появилась идея поговорить о том, что им близко. Поскольку жизненного опыта у них немного, то самым близким и понятным для них



«Три сестры». Сцена из спектакля

была семья. Так они начали вспоминать сценки из своего детства. Поначалу это были радостные картинки. Но потом оказалось, что не только светлые моменты сохранились в памяти. Мы выбрали жанр «сторителлинг» – невыдуманные истории, и показали, из чего складываются отношения в семье».

Занятна предыстория спектакля «Три сестры», самого первого в

жизни студентов, а ныне выпускников. Артисты трудились над ним целых два года, меняя отношение к сюжету и героям. Постановка начала рождаться еще на втором курсе, когда все вернулись на учебу после каникул. На одном из занятий состоялось обсуждение произведений, прочитанных за лето. Тогда, буквально в голос, молодежь заявила, что пьеса Чехова «Три сестры» скучная и совершенно непонятная. «Тогда мы будем ее ставить!», – заявил им на это мастер Игорь Булыгин. И закипела работа. Так спектакль превратился в целую жизнь и дал первые настоящие (!) роли, которые летом были сыграны в этой постановке последний раз.

«Очень грустно... Эмоции переполняют, – рассказала Виктория Панкова, игравшая Ирину. – У меня были сложные отношения с этим спектаклем. С одной стороны, я его ненавидела, потому что получились не все моменты, но с



«Три сестры». Сцена из спектакля



Постановка «Мы. Начало. Эскизы»



Шоу пародий «Все звезды»

другой – очень сильно полюбила мою героиню...».

«Это наши первые роли. Когда мы только начинали работать, боялись сделать лишний шаг, лишнее движение, дать лишнюю оценку, – поделилась эмоциями Елизавета Ленкова, сыгравшая Ольгу. – Мы понимали, что эту пьесу ставили миллион раз, было страшно сделать что-то не так, оплошать... А сейчас это уже все родное...».

Два года, прорабатывая свою постановку, ребята смотрели фильмы и спектакли разных театров, но у студентов был собственный взгляд на произведение. Искали что-то в себе и переносили в своих героев. Как пояснила Марина Щелкалина, игравшая Машу: «Три сестры – это мы сами. Мы познакомились с классическими вариантами, но знали, что наша постановка будет другой. Роли росли вместе с нами. С каждым разом появлялось все больше вопросов. Например, мы долго размышляли с Игорем Николаевичем (Булыгиным), как может продолжиться Маша жизнь, после расставания с Вершининым. И остановились на двух вариантах: либо она будет с мужем, либо – самоубийство...».

В сценическом варианте «Трех сестер», предложенном Игорем Булыгиным, всего два акта, да и события развиваются гораздо быстрее. А идея такова: раз героини собираются в Москву, они все время «сидят на чемоданах»... С этого и начинается действие...

Режиссер и драматург Николай Коляда, член экзаменационной комиссии, высоко оценил свежий взгляд на классику и игру молодых артистов, поставив всем пятерки. «Замечательный курс, – подчеркнул он. – Ребята хорошо обучены и натренированы. У них отличные голоса. Понятно, про что разговор. Все очень живые. Вообще, многое зависит от учителя. Он открывает дверь, показывает, какова профессия, а ученик входит. Если не вкладывать в детей душу, то ничего не выйдет».

Игорь Булыгин признался, что нелегко подобрать ключик

к каждому воспитаннику, ведь порой они прячут свои замки. Но за четыре года удалось это сделать! Кто-то «выстрелил» уже на первом курсе, кто-то позже... «Главное, сегодня это молодые профессиональные артисты. На мой взгляд, их может брать любой театр!», – уверен мастер.

Кстати, часть ребят уже участвует в спектаклях Нижнетагильского драматического. Например, Елизавета Полякова. Во время финального аккорда выпускного она не смогла удержаться от слез. «Я думала, что мне не будет грустно, – призналась молодая актриса, – но когда спектакль «Три сестры» шел к завершению, захотелось плакать. Я вдруг осознала, что все – больше мы не покажем его таким составом. Никогда... И никогда уже не будет этой студенческой атмосферы... За годы работы мы очень сплотились. Жаль прощаться с нашими постановками и однокурсниками...».

Елизавета и еще несколько выпускников остаются работать в Дrame. Один из их однокурсников будет играть на сцене Нижнетагильского театра кукол. Зритель увидит начинающих артистов уже в этом сезоне.



С мастером курса Игорем БУЛЫГИНЫМ

Сказки и эксперименты, юбилеи и гастроли

«Драма Номер Три» вернулась из отпуска. На традиционном сборе выступила бывший директор Полина Мамаева (она покинула должность по семейным обстоятельствам). За ней к коллегам обратились и.о. директора Елена Гусарева и главный режиссер театра Александр Балыков. Они рассказали о новостях в коллективе и планах на сезон.

Интервал между открытием детского и основного сезонов в «Драме Номер Три» нынче самый минимальный за последние 10 лет – всего пять дней. В воскресенье, 8 сентября, состоялся показ детского спектакля, «Алиса в Стране Чудес», а 13-го вечерний спектакль «Дуры мы, дуры». Так открыт сезон 100-летия труппы Каменск-Уральского театра драмы.

Сказка про Алису – свежая постановка. Ее воплотил весной артист театра Дмитрий Зубарев. «Дуры мы, дуры» – спектакль, который живет в репертуаре около трех лет, но, несмотря на это, пользуется спросом у зрителей. Его поставила актриса и режиссер Инга Матис. После первых спектаклей – и детского, и вечернего – прозвучал символический удар в колокол, возвещающий о начале сезона.



В труппу влилась новая актриса Марина Бородина. Два сезона она играла по договору в спектакле «Горка». До этого была педагогом театрального отделения детской школы искусств № 2. Имеет профессиональное актерское образование.

Из театра уволился артист Тимофей Патраков.

В ближайшее время состоятся две премьеры: детская сказка «Комар мечтает о зиме» и для взрослой публики «Вишневый сад». Первый спектакль ставит Инга Матис, второй выпустит главный режиссер театра Александр Балыков.

В начале ноября в программе «Театральной ночи» – вечер «50 лет сотворчества». Бывших и нынешних участников студии «Эльдорадо», а также всех желающих приглашает помощник главного режиссера, долгое время руководившая театром как худрук, Людмила Матис. Пятого сентября исполнилось ровно полвека с тех пор, как



Главный режиссер Александр БАЛЫКОВ



Сбор труппы



Сцена из спектакля «Алиса в Стране Чудес»



Сцена из спектакля «Алиса в Стране Чудес»

она пришла в это здание молодым специалистом.

15 ноября состоится юбилейный вечер, посвященный 100-летию труппы Каменск-Уральского городского театра. Отсчет ведется с момента образования коллектива выдающимся советским театральным деятелем Львом Эльстоном в 1924 году. Именно та труппа в сентябре 1943-го приехала в Каменск-Уральский и основала постоянно действующий городской театр.

23 ноября «Драма Номер Три» впервые проведет собственную театральную лабораторию. Четыре режиссера из разных го-



Сцена из спектакля «Дуры мы, дуры»



Сцена из спектакля «Дуры мы, дуры»

родов России в течение недели поставят с уральскими артистами четыре эскиза. После каждого показа состоится разговор со зрителями – о возможности существования предложенных спектаклей в репертуаре городского театра.

К Новому году «Драма Номер Три» подготовит восточную сказку «Аладдин». Далее в планах постановка спектакля на большой сцене по рассказам Василия Шукшина. На сцене малого зала планируется воплощение современной

пьесы уральского драматурга. А в июне в Каменск-Уральский должна приехать Екатерина Максимова, петербургский режиссер, постановщик спектакля «Реквием. Сальери. Моцарт», названного лучшим на фестивале «ГиБриД», который состоялся прошедшим летом. В сезоне будут поставлены еще четыре монолога по пьесам молодых драматургов. Дважды пройдут обменные гастроли. Одни – с Серовским драмтеатром, другие – с театром города Глазова (Удмуртия).

Единство места и действия во времени, или Все поменялось, а крыша осталась

Пятого сентября 1974 года Людмила Матис принесла свою трудовую книжку в самый «крутой» тогда в Каменске-Уральском дворец культуры «Строитель». ДК уже давно превратился в городской театр, к студии «Эльдорадо» добавилась «Драма Номер Три», а Людмила Матис – так и служит в этих стенах. В сентябре ее служению – ровно пятьдесят лет! За эти годы она побывала и руководителем любительского театра, и преподавателем истории искусств, и худруком профессионального коллектива... Теперь – помощник главного режиссера (по собственному желанию!). Юбилей в сентябре, но отметить его решили в ноябре, там чуть больше свободных дней в афише. На вечер «50 лет сотворчества» соберутся те, кто прошел школу «Эльдорадо» десятилетия назад, студийцы нынешние, коллеги по драмтеатру и те, кто просто его любит. Провести это знаковое событие помогло областное министерство культуры, выделив Людмиле Матис на проект персональную стипендию.

«**Н**е думала, что жизнь так привяжет меня к одному месту, – говорит Людмила Степановна. – В детстве, как и большинство творческих подростков, мечтала уехать в Москву, казалось, что самое интересное – там. Но сложилось по-другому. Уже давно я поняла, что самое интересное там, где ты занимаешься своим любимым делом!».

Свой дипломный спектакль, после окончания Челябинского института культуры в 1972 году, Людмила поставила в каменском ДК «Юность». Куда и пошла работать. Потом – Синарский дом пионеров – родное гнездо: сама в детстве туда бегала. Однако вскоре поняла, что хочется работать не только со школьниками, но и выходить в творчестве на серьезные, «взрослые» темы. Объявление в газете подсказало: в ДК «Строитель» требовался руководитель уже действующего коллектива, так как прежний руководитель переехал в дру-



Людмила МАТИС

гой город. Директором ДК была Надежда Поплыгина, она с радостью приняла молодого специалиста. Тем более, что вскоре должен был вернуться из армии муж Людмилы Владимир Матис, а его прочили в худруки дворца. Владимир им и стал, но в этой должности пробыл недолго. Вскоре (в 23 года!) занял, и надолго, пост директора «Строителя». Театральный коллектив сразу пополнился молодежью. Так с 1974-го началась творческая деятельность

Людмилы Матис в этих стенах.

Название «Эльдорадо» у любительского театрального коллектива появилось не сразу, только в 1976-м, когда он впервые победил на городском конкурсе художественной самодеятельности со спектаклем «Девочка и апрель». Именно в тот счастливый апрельский (!) вечер, возвращаясь с конкурса, ребята со своим руководителем решили, что у них родился театр. По прихоти судьбы день этот был днем рождения Людмилы Матис. Так и стали праздновать потом – два дня рождения одновременно. Однако имя театра в тот вечер еще не родилось. Его принесла на следующее занятие Людмила Степановна. Просто достала дома любимый словарь, как всегда, стала изучать его с последней страницы... И – вот! Красивое и звучное слово – мифическая страна сказочных богатств, которую искали в Америке первые конкистадоры. Молодежь вариант приняла сразу, и тоже ре-



Первый призыв театра «Эльдорадо»

шила, занимаясь театром, искать богатства, но не материальные, а духовные. Вскоре и гимн коллектива родился, с такими строчками: «Блеска золота не надо / В Эльдорадо, в Эльдорадо, / Ценности другие в мире есть!».

Многие из прошедших школу «Эльдорадо» стали заметными людьми в городе и за его пределами. Так, в первом поколении были нынешние основатели театра актера и куклы «Гонг» и одноименного медиахолдинга Татьяна Ибатулина и Елена Шадрина (тогда Таня Ульянова и Лена Сапогова). Ходил в «Эльдорадо» и Танин брат Владимир. «Это был очень дружный коллектив, – вспоминает Людмила Степановна, – все горели театром! Даже когда эти девочки поступили в Челябинский

институт культуры (с ними была еще Ирина Мухина), по выходным приезжали и репетировали с нами «Вестсайдскую историю». Я их очень любила и ценила за такую самоотдачу!». А на премьеру приехал их сокурсник Тахир Ибатулин, ставший впоследствии супругом Татьяны, директором и театра, и холдинга «Гонг». Так «Эльдорадо» поспособствовал рождению еще одного театра в городе.

«Есть, конечно, и печальные истории, – вспоминает Людмила Степановна. – Боль моя – Саша Гүзей. Попал в заключение – по недомыслию ввязался в какую-то драку. Странно это было, потому что Саша был нежным, ласковым, жил с мамой, которую очень любил. Девочки ездили к нему,

возили на эти свидания наши альбомы с фотографиями. Как могли, поддерживали. Потом он освободился, женился. Все, вроде бы, было хорошо, но лет около 40 у него внезапно остановилось сердце...».

Рано ушел Миша Аболдин, талантливый артист и сценограф. Успел окончить Челябинский институт культуры, поиграть

в Челябинском ТЮЗе... Он был сценографом и художником по костюмам эльдорадовских спектаклей «Бедный Тоби, или Два горошка на ложку», «Метель», «Жертвоприношение Елены», а также постановок Людмилы Матис в театрах Ирбита, Лысьвы и Тобольска, пьесы Максима Лукьянова «Исполнение желаний».

Нередко именно в «Эльдорадо» ребята находили свою «половинку». Первыми были Таня Красовская и Вячеслав Шамшурин, им пришлось побороться за свою любовь, став семейной парой в шестнадцать лет, но это было настоящее чувство, и эльдорадовцы поддерживали своих друзей и радовались за них.

Еще одна пара, образовавшаяся в «Эльдорадо», – Инна Демченко и Эдик Абелинскас. Оба они перешли из любительского



Инна АБЕЛИНСКЕНЕ (Демченко) в спектакле «Эшелон»



Лиля КАШИНА (Черепашка) и Сергей КОЛЕСНИКОВ (Ушастый) в спектакле «Две стрелы»



Инга МАТИС (слева) в спектакле «Птица с золотыми крыльями»



После премьеры спектакля «Овраг»

театра в сферу общественных связей. Эдуард был очень востребованным политологом, сейчас его, к сожалению, тоже нет в этом мире. А вот Инна Абелинскене до сих пор трудится в руководстве отдела по связям с общественностью городской больницы № 40 города Екатеринбурга.

Замечательная семья получилась у Люды Самарцевой и Жени Матяшина, у них уже внуки, с которыми бывшие эльдорадовцы ходят на спектакли «Драмы Номер Три».

Татьяна Черепанова стала Колесниковой (педагог театрального отделения ДШИ № 2, руководитель театра «Тутти»), оба они – и Татьяна, и Сергей – долгое время были ведущими артистами театра.

Марина Абрамова стала Вислобоковой, она – педагог с большим стажем. Кстати, Вислобоковых в театре было двое – Андрей и Лена, брат и сестра.

Рита Игонина уехала в Тюмень, известный человек там, руководит фирмой «Маргарита-ART», которая является крупнейшим организатором концертов и праздников в городе, области и прилегающей Сибири. За плечами Маргариты большой опыт работы телеведущей. Там же живет и Володя Дровален. Он еще в Каменске про-

являл режиссерские наклонности, а в Тюмени организовал студию по производству документальных фильмов и видеорекламы.

«Ольга Зырянова – музыкант первого «призыва». Всегда была готова сесть за «фоно» и играть. Именно она написала музыку на мои стихи, в результате чего появился гимн коллектива. Мы его часто пели и на праздниках и просто так, для души. Вышла замуж за Женьку Архипова, тоже студийца. Потом Ольга уехала в Италию. Вообще, тех, кто живет за границей, у меня тоже хватает. Саша Суворков – в США, там получил театральное образование, занимается театральными проектами. Юлия Тетерина (по мужу Шальнова) проживает в Японии, у нее супруг – дипломат. Ева Ере-

мина с мужем и двумя детьми строит Новую Зеландию, то есть работает там в строительном бизнесе. Так что раскидало моих театральных детей по миру», – рассказывает Людмила Матис.

Московская эльдорадовская «компания» тоже не мала. Александр Хованский окончил Школу-студию МХАТ, сразу попал в один из лучших театров страны – «Современник», заслуженный артист РФ. Денис Надточий уехал в Москву после окончания ЕГТИ. Долгое время служил в театре Армена Джигарханяна, теперь, после объединения двух коллективов, в Театре Сатиры. И Александр, и Денис еще и снимаются в кино. Начинать интересно свою актерскую карьеру в Екатеринбургском ТЮЗе Евгений Осминин, но, переехав в Москву, профессию оставил и теперь работает на одном из федеральных телеканалов.

Этим летом окончил обучение в ГИТИСе один из самых «свежих» студийцев Иван Середкин, он воспитанник Ирины Симановой, которая переняла эльдорадовскую эстафетную палочку у Людмилы Матис. Теперь Иван – штатный артист труппы МХАТ имени Горького. Пост главного режиссера там сейчас занимает Галина Полищук, поставившая в Каменске-Уральском два



Сцена из спектакля «Кукарямба» по повести «Пеппи Длинныйчулок»



Эскиз Михаила Аболдина
к спектаклю
«Жертвоприношение Елены»

ярчайших спектакля: «Лодочник» и «Девочка из переулка. Хэллоуин». А еще один выпускник студии Денис Харченко стал слушателем драматургического семинара Николая Коляды.

Связали свою судьбу с родным каменским театром «эльдоравцы» Вячеслав Соловиченко, Инга Матис, Анна Комарова, Анна Мальцева, Николай Усов, Елена Гусарева (ныне и.о. директора театра), художник Анна Ермакова и автор этого материала. У всех есть немало заслуг и наград, а главное, любовь зрителей.

Конечно, не перечислить массу прошедших школу «Эльдорадо»,



Владимир СКРЯБИН (Герострат)
в спектакле «Забывать Герострата»



Александр СУВОРКОВ (Капулетти)
и Татьяна ЧЕРЕПАНОВА (Леди Капулетти)
в спектакле «Ромео и Джульетта»

как и все спектакли, поставленные в нем, и городские события, в которых участвовал этот молодежный театр. Главное, что яркие воспоминания о времени, проведенном в его стенах, навсегда оставили теплый след у эльдоравцев. И след этот – точка соприкосновения и «родственный» признак всех этих людей. «Мы одной крови»!

19 апреля 2006 года (18 лет назад) Людмила Матис провела вечер 30-летия «Эльдорадо». Тогда она уже была художественным руководителем городского профессионального театра. Под конец вечера его «хозяйка» объявила, что проект молодежного театра закрывается – у Людмилы Степановны появились новые, очень важные и ответственные обязан-



Александр ХОВАНСКИЙ играет Волка
в детской сказке

ности. Но проект, как оказалось потом, дал новые всходы. Вскоре было решено организовать студию при профессиональном театре, чтобы занимать молодежь во «взрослых» спектаклях. И встать во главе студии пригласили Ирину Симанову, у нее к тому времени был большой опыт руководства любительским театром. Набрал малышей, она назвала коллектив «Маленький театрик», а когда те подросли – споров, как именовать повзрослевшую студию не было. Вернули историческое название. «Эльдорадо» продолжает свою творческую жизнь, теперь под крылом «Драмы Номер Три», в другом качестве, с другим руководителем, с перерывом в два года, но с той же творческой генетикой и... под той же крышей.



Людмила МАТИС в интерьере родного здания

Несколько кадров, простая история...

Существует круговорот воды в природе – это когда вода падает с неба, проходит на земле различные метаморфозы, для того, чтобы вновь подняться вверх и затем снова пролиться дождем на землю. Точно так и в нашей творческой жизни! Артисты ищут средства выражения для жизненности образа своего героя, вдохновляясь наблюдениями жизни. «Берите образцы из жизни!» – советовал нам великий русский актер Щепкин. И мы сами, благодаря виртуозно сыгранным хорошими актерами ролям в хорошем спектакле или фильме, анализируем, думаем, размышляем о своей жизни и стараемся прожить ее чисто. У некоторых получается. Хорошие артисты это замечают и берут такие образы для своих ролей, которыми мы потом и восхищаемся в кино или в театре. Круговорот...

КАК В ТОМ ФИЛЬМЕ!

С самой первой встречи со Светланой Николаевной Учайкиной у меня было чувство чего-то давно знакомого и узнаваемого с детства...Точно! Как в том фильме! В любимом черно-белом хорошем кино. Те фильмы, без спецэффектов и даже без цвета, учили нас лучшему. Различать добро, замечать и ценить мелочи, чувствовать жизнь человеческого духа, делать свои выводы и прощать... А так как мы смотрели эти фильмы не по разу, то получалось, что проходили целые университеты психологии, самоанализа и воспитания, но в форме искусства. Любимейшая картина – «Девчата»... Если бы ее снимали лет на 20 позже, думаю, режиссера



Светлана УЧАЙКИНА

Юрия Чулюкина и чудесную Надежду Румянцеву могла бы еще больше вдохновить в создании образа героини встреча со Светланой Учайкиной. Да что там, юная Светлана и сама могла бы пройти кинопробы – так они удивительно похожи характерами с Тосей – жизнерадостной, боевой, немного наивной, ранимой, тонко чувствующей, но никогда не унывающей. Она всегда знает, чего хочет, всегда найдет нужные слова, адекватный ответ и на доброту, и на дерзость – как говорится, «за словом в карман не полезет»!

И всегда готова поделиться всем, что у нее есть.



К/ф «Девчата». Похожий и характер

В ЧЕМ СИЛА СЛОВА

...Гастроли в Сочи. Небольшая компания руководителей театров из разных городов, во главе с директором нашего ТЮЗа Светланой Николаевной Учайкиной собралась на экскурсию в Абхазию. Я много читала о дивных местах Пицунды, Нового Афона, Архыза, а потому была несказанно счастлива неожиданному приглашению поехать с этой группой. Завораживающие горы, невероятно яркая, не запыленная зелень, море... Посетив все достопримечательности, мы зашли в церковную лавку. В общей атмосфере умиротворения выбирали, чтобы увезти домой, иконки с ликами святых. И тут надо дать «крупный план» Светланы Николаевны. Она так искренне стала



Наша дивная поездка в Абхазию



К/ф «Простая история». Взгляд...

делиться с нами сокровенным: и про молитву своей мамы, и про то, как помощь пришла... Говорила так просто, от души, от самого сердца... Мы вышли из лавки под сильным впечатлением. Каждый бережно нес приобретенную иконку. И я тоже...

ПРОСТАЯ И СКАЗОЧНАЯ ИСТОРИИ

Ах, какой хороший фильм «Простая история»! Столько любимых кадров! Актерские работы бесподобные. Нонна Мордюкова любима в каждом слове, движении, взгляде....

Помните кадры, когда героиню фильма позвали на повышение? До чего же мощное место в картине! Крупный план Мордюковой, ее взгляд на односельчан, с кем работала, спорила и радовалась победам. Этот пронзительный взгляд — раздумий и мучительного выбора...

Для человека с чистым сердцем и с предельным чувством ответственности радость от успеха, от наград или карьерного повышения — не может, да и не должна быть абсолютной! Можно сказать, это проверка, экзамен на Человека. На его способность тонко мыслить, понимать, сопереживать и быть благодарным тем, кто рядом. Какое счастье, что образ, созданный удивительной артисткой Нонной Мордюко-

вой, находит свое отражение и подтверждение в жизни. Тот же взгляд мучительного выбора был и у нашего директора Учайкиной, когда ей поступило предложение возглавить министерство культуры Свердловской области. Мы в ТЮЗе, как те односельчане, всматривались, вслушивались, переспрашивали друг друга, не хотели верить, что уведут нашего директора. Ведь так много сделано в театре, все так надежно, уверенно, столько планов... Говорят, что так же и в Театре кукол очень не хотели, чтобы покидала их Светлана Николаевна. И тогда ей тоже было ох, как непросто оставить коллектив любимых «Кукол». Но было сказано, точно как в том фильме: «Мы хотим, чтоб это дело возглавил человек с душой, с огоньком!».

...Помню, как на собрании коллектива ТЮЗа нам представляли ее, нового директора. Небольшого росточка, с ореолом светлых кудряшек на голове, она показалась мне больше похожей на милую и обаятельную актрису Жеймо из кинофильма «Золушка», чем на солидного директора. А параллель еще и в том, что наступало не только трудное время реконструкции нашего театра, но и время волшебных, почти сказочных событий!



Кадр из фильма «Золушка». (Янина ЖЕЙМО)

«ЮРА, Я ЗДЕСЬ!»

Это очень смешной и трогательный кадр из фильма «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова — фраза мамы Деточкина в театре, из зала, прямо во время спектакля. Просто, очень театрально, но так узнаваемо, потому что и правдиво, и жизненно! И если профессионально разобрать такой яркий, эмоциональный эпизод, прекрасно сыгранный великолепной Любовью Добржанской, то видно, что ее героиня существует не в режиме энергосбережения, а с предельным переживанием, истинно по-матерински...

Способность радоваться за своих, как и вообще за других — казалось бы, что может быть естественнее? Но в нашей жизни такое встречается не часто. Легче выразить сочувствие в



Кадр из фильма «Берегись автомобиля»

несчастье, чем искренне порадоваться успеху ближнего! И все же, все же, все же — такое все же существует! Иначе — закон круговорота — не было бы многих изумительных героев в кино и в театре. Как искренне откликается, как радуется даже малейшим победам своих артистов Светлана Николаевна! А актеров трудно обмануть формальностью, лестью или просто вежливостью. Знаете, артисты, они такие — быстро разберутся и в интонациях, и в паузах, и во взгляде, их не проведешь! Нет, здесь именно отклик всем сердцем, всей душой. И не важно, что это — похвальная статья, удачная премьера, победа в Нижнем Тагиле на «капустном» фестивале «Золотая Кочерыжка» или вручение высшей национальной театральной премии «Золотая Маска» в Москве — всегда, не жалея эмоций, благодарных слов и даже слез, наша Учайкина радуется за коллег всей своей душой. Как в том фильме: «Юра, я здесь!».



Светлана УЧАЙКИНА



Встреча гостей, пришедших посмотреть спектакль «Без вины виноватые» на фестивале «Золотая Маска»



Наша общая победа

Конечно, жизнь есть жизнь, а не кино. И ничто не сравнится с ее сложностью и ее многообразием. Никакие метафоры и сравнения, фильмы и спектакли не способны передать всю палитру настоящей жизни. Но как же

ободряется Душа такими совпадениями, когда события, встречи, внутренние переживания, радости и горести входят в резонанс с любимыми кадрами из наших хороших фильмов! Случайно? Говорят, случайности — это язык Бога...

...Она отвечала высоким голосом ребенка, которого куда-то не отпускают, нетерпеливо стуча каблукками по своему кабинету...

— Ну, мам! Да...хорошо... Я поняла! Да, мама! Мамочка, целую...

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина положила телефон на стол и... начала совещание, решая сложные и очень важные вопросы нашей сферы, которая влияет и должна влиять на нашу жизнь только хорошо, чисто и возвышенно! Как в том фильме...

Этим материалом, написанным по просьбе редакции, актриса Екатеринбургского ТЮЗа, народная артистка России, лауреат премии «Золотая Маска» Светлана Замараева и журнал «Культура Урала» поздравляют Светлану Николаевну Учайкину со значимой личной датой!

Чтоб голос оперы звучал

«**К**огда мне предложили поставить «Бориса Годунова» в Екатеринбургском академическом театре оперы и балета, где я с 1985 по 1991 год был главным режиссером, – вспоминает народный артист России, художественный руководитель оперной труппы Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Александр Титель, – я, приехав в столицу Среднего Урала, вскоре понял... что у директора нет помощника, который, рекомендуя тех или иных певиц или певцов, будет максимально объективен, не стараясь продвинуть своих учеников или коллег, с которыми в хороших отношениях, не руководствуясь соображениями «свой-чужой»... И я подумал, что вот Светлана Васильевна Зализняк знает наверняка, кому что петь, при этом будет очень объективна. Мало того, я прекрасно знал, что, кроме объективности, она обладает таким чувством такта, умом



Профессор Светлана ЗАЛИЗНЯК в классе УГК

и обаянием, что сумеет все объяснить, сгладить какую-то обиду, какой-то конфликт».

«Ее отличает красота. Во-первых, это красивый голос, который дается Богом, и он либо есть, либо нет. У Светы удивительный голос, просто потрясающий. У нее в голосе есть все: великолепный низ, очень хороший верх. Во-вторых, она человек с красивой душой, причем она никогда не поет просто ноты, обязательно целиком погружается в эту музыку и создает точный, выразительный образ. Она очень способная актриса, с ней было интересно работать и мне, и режиссерам», – это мнение профессора Московской государственной консерватории Евгении Арефьевой, в прошлом коллеги Зализняк по свердловской опере.

«Певица, актриса, педагог, мать, бабушка и просто красивая женщина. Что связывает меня, дочь народа Саха, с Зализняк? Она для меня не только Мастер, она заменила мне родителей, которые остались на родине. Когда я училась у нее в Уральской

консерватории, двери ее дома всегда были открыты. Светлана Васильевна очень хорошая, радужная хозяйка, помню аромат ее блинов, творожников и разных других вкусностей. Благодарна судьбе за то, что она преподнесла мне такой подарок, как общение с таким педагогом и человеком», – говорит заслуженная артистка РФ, народная артистка республики Саха (Якутия), лау-



Светлана ЗАЛИЗНЯК



Женя Комелькова («Зори здесь тихие»)



Кармен

несколько раз – меня не брали. Правда, я не особенно страдала. У меня было очень много концертов. В консерватории – пожалуйста, хоть каждый день пой программы в большом зале. Потом радио, телевидение. И когда я на конкурсе имени Мусоргского получила диплом, меня оставили на кафедре ассистентом профессора Ольги Ивановны Егоровой. Это было в августе. А в октябре театр вновь объявляет прослушивание. Я спокойна, потому что у меня есть работа. С такой свободой пришла, спела романс Полины из «Пиковой дамы» и что-то еще. И меня на этот раз приняли в труппу.

– Сколько вы за театральную карьеру партий спели?

– Более 60-ти. Моя «звездная», как говорили, – Марта-Екатерина в «Петре I». А самая любимая – Любаша в «Царской невесте». Я очень любила характерные образы. В конце карьеры это Солоха, Графиня в «Пиковой». В моей филармонической деятельности было подготовлено около 300 программ. Пела и с оркестром, и а`капелла. И сольные концерты, и дуэты с Верой Михайловной Бaeвой. Но театр всегда был в приоритете. Случалось и так, что в одном спектакле исполняла

две партии. В «Силе судьбы» есть пролог, маленькая партия хора, потом сразу же, через семь минут, нужно европейский грим делать, а затем – цыганку. Я сказала: «Делаем! Только меняю парики и костюмы». Режиссер-постановщик Семен Штейн говорил: «В моей жизни – это впервые, чтобы человек в одном спектакле спел две партии». А для меня это не представляло никакой сложности. Это такие стрессовые, форс-мажорные ситуации, когда аккумуляция воли идет, и тут меня не вышибешь из седла. У меня это качество есть. В ответственные моменты надо собраться и не дрожать.

Еще мы говорили со Светланой Васильевной о том, как она в течение 10 лет ездила в республику Саха, где открылся филиал консерватории, с мастер-классами, консультациями, концертами, а также на приемные и государственные экзамены, за что ее прозвали «вокальная мама Якутии». И о встрече с выдающимся режиссером Франко Дзеффирелли. Это произошло в Италии на постанов-



С. ЗАЛИЗНЯК – Кармен, А. КИРИЧЕНКО – Эскамильо («Кармен»)

ке «Кармен» в театре Арена ди Верона, где в главной роли солировала ученица Зализняк, лауреат международных конкурсов Марина Домашенко. И об авторской программе по воспитанию молодого певца-вокалиста, благодаря которой более сорока учеников уральской певицы-педагога стали лауреатами и дипломантами различных конкурсов. 22 августа Светлане Васильевне исполнилось 85 лет. Звезда народной артистки России, профессора Зализняк продолжает светить и – звучать.



Франко ДЗЕФФИРЕЛЛИ, Светлана ЗАЛИЗНЯК, Марина ДОМАШЕНКО. Арена ди Верона

Счастливая одержимость

В конце минувшего сезона Свердловский театр музыкальной комедии преподнес зрителям премьеру на Малой сцене – «24 часа из жизни женщины» по Стефану Цвейгу. Думали: будет миниатюра для вечернего отдохновения. Оказалось: большой (в тех же временных рамках) спектакль-исповедь, судьба женщины. Драма и счастье, выразившиеся в одном незаурядном поступке. В последние годы мы тоскуем по крупному «портретному» жанру в искусстве театра. Так вот же он. Судьба женщины, актуальная «вне времени», манкая и для современного зрителя. И если «24 часа...» стали эмоциональной отрадой для публики, то еще большим подарком спектакль стал для заслуженной артистки России Светланы КОЧАНОВОЙ – он поставлен специально на нее, в год ее юбилея.

«НЕ УПУСТИТЬ СВОЙ МИГ»

История рождения спектакля не менее любопытна, чем история, рассказанная в нем. Десять лет назад, в 2014-м, композитор Сергей Дрезнин, после воплощенных на Урале его «Екатерины Великой» и «Ямы», в один из приездов упомянул о новой работе – по Цвейгу, на тот момент уже появившейся на сцене во Франции. Предложил «посмотреть» материал Светлане Кочановой. Женская судьба крупным планом – кто из актрис не заинтересуется?! К тому же, в истории был поступок, провоцирующий на размышления. И это не часто на сцене. Тем более увлекательно. Вот только музыка была непростая. «Посмотрели материал» и художественные руководители театра, особенно те, кому работать с музыкой. Общее мнение: музыка сложная, эстетская, у нас «не пойдет». И возможность постановки как-то сама собой растворилась...

Позже Кочанова услышала о постановке мюзикла Дрезнина в Испании – и, образно говоря, «локти кусала». Потом увидела российскую версию – и... порадовалась, что судьба отвела от нее эту историю. И все же, «24 часа...» настигли актрису. Хотя она и стала старше на 10 лет. Цвейг, история



Светлана КОЧАНОВА в бенефисном мюзикле «24 часа из жизни женщины»

Поступка во имя любви, идея мюзикла возникли заново, когда Сергей Дрезнин и режиссер Нина Чусова работали в Свердловской музыкальной комедии над премьерой «Человек, который смеется».

«24 часа из жизни женщины» рождались параллельно со спектаклем на большой сцене. Репетиции совмещались «встык» с выездами на гастроли по области. Было трудно, временами хотелось отодвинуть премьеру, но... По словам Светланы, на мюзикле «24 часа...» сложилась «команда мечты». Актриса с величайшей благодарностью говорит о команде в целом и о каждом в отдельности. Каждый добавлял в создававшийся спектакль что-то свое – личное, эмоциональное, принципиально

важное. Но очевидно же: история не случилась бы, не будь в спектакле главной героини. Точного актерского попадания. И – актерской одержимости.

– Я снова и снова перечитала новеллу Цвейга, не раз пересмотрела, что делают в этом мюзикле французская и испанская актрисы. Знала тексты всех партнеров: они говорили – я нашептывала, – рассказывает Светлана. – Когда репетировали их сцены, я сидела рядом и вникала-вникала. Не выключалась совсем, не позволяла себе расслабиться. Даже когда режиссер предлагала: «Давай пройдем эпизод технически. Побереги голос», упорствовала: нет, на все 100 процентов! Сложно было понять, ПРО ЧТО эта встреча одинокой женщины и молодого мужчины, поэтому важно было честно выдавать эмоции в каждой сцене. А еще были бесконечные разговоры об этой встрече двоих. Такая драматическая школа, в результате которой мы начали правильно существовать, родился дуэт...

Родился спектакль, на который сегодня трудно попасть. История женщины, после смерти мужа вяло проживающей жизнь. Затем – случайная встреча и ничего не стоившая ей готовность помочь проигравшемуся вдрызг



В бенефисном мюзикле «24 часа из жизни женщины»

завсегдаю казино. Просто деньгами. Он обещал завязать с пагубной страстью, но – предал. А у нее уже ожила душа, вспыхнула иная страсть. Плохо? Правильно? Драма? Счастье? Актриса даже осмелилась предложить художнику по костюмам сделать платье-розу. Для нее в этой истории ее Мадам К. – как зацветший заново цветок.

– Недавно Сергей Дрезнин сообщил, что задумал поставить мюзикл и у себя в Вене, – продолжает Кочанова. – При этом будет что-то вроде промо-акции: три исполнительницы главной роли из разных стран рассказывают в небольших эссе, что они думают о своей героине. Я написала, что играю спектакль о свободе. Женщина решила отпу-

стить бесконечные ограничения в обществе и в самой себе. Принять и полюбить себя такую, как есть – плохую и хорошую, с падениями и взлетами, потому что все это вместе и есть наше счастье. Мы иногда, когда уже ничего не вернуть, жалеем о неслучившемся, а (реплика одного из героев мюзикла) «Судьбу решает миг». Моя героиня не упустила его...

ПРЕДЛАГАЮТ ЭПИЗОД? СЫГРАЙ СУДЬБУ

«24 часа...» косвенно аналогия и актерской судьбы. Здесь порой даже больше, чем в жизни, вынужденных ограничений: амплу, репертуар театра, видение режиссера. Но даже когда не все складывается так, как хочется тебе, надо умудриться быть счаст-

ливой «в предлагаемых обстоятельствах». Уметь быть.

Честно говоря, список нынешних ролей Светланы Кочановой скромнен. Года три у актрисы вообще нет новых. Тем дороже то, что она умела и умеет делать в эпизодах. И где «берет планку», превосходя данные природой актерские возможности. Предлагается эпизод – Кочанова старается сыграть судьбу. Так было, например, в «Храни меня, любимая». Там у нее две роли – Эльвиры и Матери.

– Эльвира мне даже больше нравилась. Взбалмошная, актриса, мужа оставила, но каким человеком оказалась! – защищает свою героиню Светлана. – Когда началась война, бросила в чемодан красные туфли, красную помаду



В бенефисном мюзикле «24 часа из жизни женщины»



Финальные поклоны. Аплодисменты...



«Женщина в подарок». Самое начало карьеры в Свердловской музкомедии, дуэт с Эдуардом ЖЕРДЕРОМ

и несется к любимому на фронт: «Прости меня, Витенька!». Поняла, что упустила главное... Вот эти красные туфли, в которых она по рельсам шла, – подсказка режиссера Кирилла Стрежнева. Великий режиссер. Он умел сказать одно слово, одну фразу – а у тебя складывался образ. Про роль Матери он сказал: «Держи в финале ощущение «Не может быть!» – не может быть, чтобы все четыре сына погибли. Так я и играла...

В «Екатерине Великой» у актрисы аж пять ролей. Небольших, но – пять! Ничего себе испытание.

– Режиссер Нина Чусова так хотела – чтобы в одном спектакле актеры играли по несколько разных ролей. Меня это стимулирует. То я крестьянкой выхожу, то кривляюсь в придворных. Самой интересно: узнает ли меня зритель? Хочется, чтоб не узнал. Ни внешне, ни по интонациям. А значит – надо найти краски. Это такая задачка самой себе – перевоплотиться, быть неузнанной. В конце спектакля течет четыре пота. Выходишь в финале – зритель тебя в упор не видит, аплодирует главным героям. «Славы» никакой,

устала как собака, но – счастье...

А вот роль провинциальной оперной дивы Дианы в мюзикле «Одолжите тенора» как раз из тех, какой, в силу природных данных актрисы, у нее быть не должно было. Но – случилось. Вопреки всему и через те самые «тернии».

– Очень люблю этот спектакль. Но могла и не сыграть в нем. Шла читка пьесы. По многим исполнителям режиссер Музыкантский уже принял решение. А Дианы у него не было. Я показалась. По психофизическим данным, вроде, подошла. Но в роли – оперные арии. «Она не поет», – предупреждали режиссера. Он предложил подготовить главную арию. С ума сошла от ответственности. Месяца два учила пела все эти фиоритуры. И – все устроило. Пела премьеру...

– Ну, ладно, можно «собраться» на один спектакль, а на последующих нет ли боязни «сегодня не спою, завалю»?

– Есть! – признается Светлана. – На каждом спектакле. Потому, когда в афише «Одолжите тенора», я дней за десять, каждый день, пою-пою-пою. Не позволяю себе сделать плохо. Учитывая сюжет и жанр, можно, наверное, петь это с самоиронией. Нет! Выпеваю каждую ноту. Могу спеть комично, но плохо – нельзя...

С Дианой из «Одолжите тенора» Светлана Кочанова была номинирована на «Золотую Маску». Но прежде всего это была победа над самой собой.

«ДЖАЗ – НЕ ТОЛЬКО ИЗ ИНТЕРЕСА. УВЕРЕНА: ПРИГОДИТСЯ»

Иные побаиваются своих юбилеев. Светлана Кочанова склонна относиться к «дате» с иронией. В открытую шутит. Но, как ни относись, она априори – из того поколения, которое в Свердловской музкомедии можно назвать средним: между теми, кто создавал театр-легенду и сам стал легендой, и нынешней молодежью. А раз «между», то призвана стать посредником: сохранить лучшее из старой актерской школы и передать это тем, кто – будущее театра и жанра. Их, молодых, она обожает за искренность, энергию, честность, если человек – к счастью для самого себя и театра – понимает: сцена – его жизнь, сбывшаяся мечта.

– В мюзикле «24 часа из жизни женщины» мой партнер – Даниил Огнев, замечательный человек, «смесь Маяковского и Есенина», – актриса смеется, извиняясь за «фигуру речи», по сути же абсолютно серьезна. – Премьеру сыграли хорошо, а потом



Актёрско-режиссерский курс Владимира КУРОЧКИНА (С. КОЧАНОВА – третья справа)

вдруг он ушел во внешний показ, этакий «пионерский задор» в своем молодом герое. Понимала: так плохо по роли, не должно быть, но имею ли я право высказывать что-то партнеру? И вдруг Даня сам подходит: «Я же вижу – у вас холодные глаза. Я должен понять, что не так. Я спать не могу после спектакля». Вот это дорогого стоит. И если они, молодые, хотят услышать, понять, взять – да мне ни времени, ни душевных сил не жалко. Я и Дане тогда сказала: не переживай, все найдем в роли, ничего не упустим...

Она по себе знает, как это важно. В давнем спектакле театра «Конец света» молоденькая Кочанова была партнером народной артистки России Галины Петровой. По молодости еще мало чего умела, всего боялась. А Петрова, вспоминает, слету выполняла любую, самую неожиданную задачу режиссера и хоть бы раз выказала недовольствие неумелой партнерше («а ведь наверняка я ей иногда мешала»). Напротив – поддерживала, советовала, помогала.

Вот такое партнерство – из неписаных правил старой актерской школы. Оттуда же – приходиться на спектакль, в котором занят, надо за три часа. Кажется, сейчас иногда к этому относятся как к ненужному ритуалу. Но на мюзикл по Цвейгу Светлана Кочанова ровно так и приходит. И уверяет: это время «под завязку» необходимо – тщательно подготовить-перепроверить внешние атрибуты роли, настроиться внутренне.

Из правил-заповедей корифеев: максимальная готовность к сцене. Всегда. Не просто к сегодняшнему спектаклю. Отсюда – занятия Светланы в тренажерном зале, ограничения в еде (а как же?!). И забота о голосе.

Лет десять назад в театре ставили мюзикл «FIGARO» – сто-процентный эксперимент. Спектакль с невероятными эстрадно-джазовыми аранжировками, такая рок-микс-опера. Чтобы актеры «легкого жанра» смогли запеть по-другому, в театре была создана джем-студия... «FIGARO» уже нет в репертуаре. А Светлана Кочанова продолжает занимать-

ся джазом, подписана на уроки Ольги Кляйн.

– Джаз – это другая ритмика, другое звукоизвлечение, – объясняет актриса. – Мне интересна джазовая мелизматика, импровизация. Да, иногда не получается, насилую свой голосовой аппарат, но все равно занимаюсь. Не только из интереса, уверена: это пригодится. Если хочешь развиваться...



«Джем-студия», в которой был проект «Остров За», где пели сложнейшие джазовые композиции

Она хочет. Вспоминает режиссера Кирилла Стрежнева, который собирал актерскую труппу как коллекцию бриллиантов. Благодарна Нине Чусовой: мюзиклом «24 часа...» она словно добавила кислорода актрисе, которая уже мало на что надеялась в смысле профессиональной востребованности. Она хочет ролей. Конечно же. Хорошо, если бы интересы ее и театра совпали. Свердловская музкомедия, театр-дом, всегда сильна была тем, что берегла и задействовала в репертуаре все поколения своей уникальной семьи.



1980-е. В Риме. В центре – Кирилл СТРЕЖНЕВ

«Есть женщины в русских селеньях...»

Всем известна эта строка из поэмы Некрасова. А мне хочется написать свою «поэму» – о дорогом мне Человеке, легендарной и уважаемой женщине. О Лидии Александровне ХУДЯКОВОЙ.

О женском возрасте говорить не принято. Но в отношении дам выдающихся, особенно творческих, могут быть исключения. И возьму на себя смелость сообщить «миру», что нашей Лидии Александровне идет 99-й год! Она много лет была заведомо культуры Свердловского обкома КПСС. Подчеркну, была ранее и единственной женщиной – первым секретарем райкома партии (их имелось семь) города Свердловска. А это, как мне известно, один прецедент за всю историю парторганизаций Среднего Урала.

И двадцать лет, с 1984 по 2004-й годы, Худякова служила – именно служила! – директором Объединенного музея писателей Урала.

С Лидией Александровной мне довелось познакомиться в далеком 1981 году и затем работать с ней, как с лидером и подлинным энтузиастом, в то время «мотором» сферы культуры и искусства области. Знакомить меня, молодого инструктора, в обком привел Л. Загайнов, заведомо пропаганды и агитации Свердловского горкома. Мы пришли в приемную. Секретарь сказала, что Лидия Александровна нас ждет, но «у нее сейчас Соколов, главный режиссер Свердловского академического театра драмы». Минут через десять дверь кабинета открылась, вышел Соколов, за ним – Худякова. Лидия Александровна говорит: «Александр Львович, это – новый инструктор горкома по вопросам культуры и искусства». Соколов мне: «А что вы знаете о нашем театре?» Я ответил, что драма была любимой у моих родителей, и с детства – у меня тоже. Он сказал: «Надо бы встретиться». Но встреча не случилось. Соколов скончался после операции. Лидия Александровна мне потом рассказывала: «Мы очень дружили с ним. Когда его друг-профессор решил, что нужна



Лидия ХУДЯКОВА в молодости

операция, Александр Львович пришел ко мне и говорит: «Если вы скажете, чтобы я не ходил на операцию, не пойду». Отвечаю: «Ну, как я Вам могу это сказать, я же не врач?». Выходит, Саша приходил попрощаться».

После пары недель моей работы в горкоме Худякова пригласила к себе побеседовать. Стала спрашивать, как первые впечатления. Я рассказал, что был во всех театрах на открытии сезонов. В том числе слушал «Демона» в зале Дворца культуры железнодорожников, поскольку здание оперного театра

на капитальной реконструкции. По поручению своего руководства по четвергам бываю там на штабах, которые проводит лично Борис Николаевич Ельцин. Ежедневно езжу на строительство нового ДК УЗТМ, этот «долгострой» решено оперативно завершить. Худякова сказала: «Я такие авралы тоже знала. Но за «строительным забором» надо видеть «горизонт». Главное, что я взял у нее «на вооружение»: советуйся со всеми компетентными людьми (и даже с дилетантами), но решение и ответственность – за тобой!

Один из примеров, как при Худяковой решались кадровые вопросы. Надо было определить, кто, после кончины в 1993 году Марка Израилевича Павермана, станет художественным руководителем и главным дирижером симфонического оркестра Свердловской филармонии. Лидия Александровна собрала у себя представителей управления культуры облисполкома, Союза композиторов, филармонии, присутствовал, от горкома, и я. Были разные варианты: пригласить молодых и перспективных «варягов», назывались фами-

лии Гергиева, Слонимского, или «своих» – Бражника, Чистякова... Когда аргументы прозвучали и споры поутихли, Худякова сказала: «Поддерживаю мнения предложить должность Чистякову. Первое – наш! Второе – с оркестром работал и работает». Так Андрей Николаевич стал на десять лет худруком и главным дирижером оркестра филармонии, потом был дирижером в Большом театре, пока его не сразила скоротечная болезнь.

Еще пример. Театр оперы и балета имени Луначарского. Когда его главный режиссер М. Минский в 1983 году решил уйти на заслуженный отдых, встал вопрос: кто продолжит режиссерское руководство старейшим театром города? Опять же, только выслушав всех, Худякова озвучила свое резюме. «Согласны?» И случилось редкое тогда единодушное решение: Александр Титель. Впоследствии он поставил на свердловской оперной сцене целый ряд блестящих спектаклей, стал здесь лауреатом Государственной премии (сейчас – народный артист РФ, худрук Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, лауреат «Золотых Масок», профессор).

В 1983-м Лидия Александровна взяла меня с собой в командировку в ЦК КПСС – решать вопросы, связанные с 50-летием нашего театра музкомедии, присвоением почетных званий и возможностью открытия в Свердловске театрального института. С каким восхищением я буквально впитывал ее интеллигентный, уважительный, но твердый и с достоинством стиль общения с «вышестоящими»!

Лидия Александровна была в добрых личных отношениях с четой выдающихся кинемато-



С Олегом ЕФРЕМОВЫМ и Иннокентием СМОКТУНОВСКИМ

графистов С. Герасимовым и Т. Макаровой, многими другими государственными и творческими деятелями своего времени. Со знаменитыми коллективами и людьми, приезжавшими на гастроли в Свердловск.

Когда мы возвращались из Москвы после результативной поездки, она в самолете стала расспрашивать: кто мои родители, чем я занимался до журфака УрГУ, о моей семье... Я удивился, зачем и почему. Ответ: «Я же должна знать, с кем делаю общее дело...».

После той совместной командировки я убежденно стал «намаывать на ус» стиль работы Худяковой. Определю его как

глубокое проникновение в суть дела, конструктивность, взвешенность при принятии решений и в расчете их последствий, ответственность и знание людей.

Стиль работы и общения Лидии Александровны подчеркивали и ценили многие ее коллеги в разных местах, где она трудилась. Вот, например, мнение Надежды Прокопьевны Крякуновой, заведующей домом-музеем Д. Н. Мамина-Сибиряка, заслуженного работника культуры РФ, проработавшей с Худяковой 20 лет: «Она пришла в Объединенный музей писателей Урала в 1984 году, с партпоста высокого уровня.



Лидия ХУДЯКОВА, директор филармонии Николай МАРКОВИЧ (второй слева) и худрук Владимир ДЕМЬЯНЕНКО (крайний справа) с артистами МХАТ во время гастролей московского театра в Свердловске

Мы это восприняли с осторожностью, но Лидия Александровна долго приглядывалась к музейным делам и не торопилась «руководить», вмешиваться в нашу работу. Проявила себя как чуткий, мудрый человек и смогла сплотить коллектив вокруг себя. Умела разрешать конфликты без огласки. Стояла у истоков появления Литературного квартала. Нас поражали ее неумная работоспособность, упорство, умение строить отношения с руководством города, районов, предприятий — для общественной пользы. До сих пор удивляют ее мудрость в принятии решений и масштабность мышления».

Приведу слова Александра Кердана, писателя, лауреата Большой литературной премии РФ, премий «Полярная звезда», имени Бажова и имени Грина: «Лидия Александровна помогла многим талантливым людям Урала встать «на крыло». С ней дружили народная артистка СССР Вера Баева, драматург Геннадий Бокарев, писатель Николай Никонов и другие известные деятели культуры. Дерзну назвать и мои личные отношения с этой удивительной Женщиной настоящей дружбой. Ибо последние тридцать лет постоянно ощущаю ее



Первый секретарь Чкаловского райкома КПСС

моральную поддержку в своих творческих и общественных начинаниях».

В свои нечастые командировки на Урал всегда старался побывать в Литературном квартале. Меня, бывшего свердловчанина, радовал этот бережно сохраненный уголок старого Екатеринбурга-Свердловска, дополненный новыми культурными объектами. Помню, как-то в такой поездке решил устроить директору Худяковой сюрприз: с цветами и тортом явился к ней в музейный особнячок на Толмачева. Пили чай, вспоминали былые времена и общих знакомых здесь и в Москве. Слушал рассказы Лидии Алексан-

дровны о делах и планах, видел ее молодой, увлеченный взгляд...

Но вернемся к началу. Как Худякова оказалась в Свердловске?

Она родилась 21 мая 1926 года в селе Казанском тогдашней Уральской области (ныне — территория Тюменской области) в семье потомственных учителей. После средней школы, в военном 1943 году, в 17 лет поехала в Москву, поступила в станкоинструментальный институт, но после первого же курса, из-за здоровья, вернулась в село и год работала воспитателем в детдоме. В 1945-м поступила, а в 1949-м окончила исторический факультет Омского педагогического института и четыре года преподавала историю в техникуме в городе Ишиме. В 1954 году «по семейным обстоятельствам» (так написано в анкетах) переехала в Свердловск.

А вот что, без всяких анкет, рассказывала мне сама Лидия Александровна. «В Ишиме я вышла замуж. С Николаем мы познакомились в компании знакомых. Поженились, родили дочь Елену и прожили 57 лет (его не стало в 2011-м). В Свердловске я долго не могла устроиться педагогом: не было вакансий. Полгода была без работы. Посоветовали, как члену партии, обратиться в райком. А в Чкаловском райкоме КПСС предложили подумать не о школе, а о партработе. «А что думать? Сiju без работы. Вот и согласилась. Стала инструктором по школам».

Здесь ее энергичный характер и талант организатора увидели, и вскоре Лидия уже стала заведующей отделом, затем секретарем по идеологии, а с 1966 года и почти семь лет — первым секретарем райкома. Поддерживала плеяду молодых руководителей.

Все это не осталось незамеченным в вышестоящих партор-



Здание обкома КПСС. Свердловск. Начало 1980-х годов

ганах. И Лидии Александровне в 1972 году доверили пост заведующей отделом культуры обкома КПСС.

С ее активным участием в городе был кардинально реконструирован оперный театр, открыты Дом кино, Дом актера, Театральный институт, оказана реальная поддержка многим творческим коллективам, писателям, художникам, актерам (предоставление творческих мастерских, улучшение жилищных условий). Среди справивших в те годы своеобразное «новоселье», были, например, знаменитые художники М. Брусиловский, В. Волович, скульптор А. Антонов и другие. А чего стоила сложная «комбинация» по рождению Дома кино (она описана в журнале «Урал» в 2003 году В. Лукьяниным).

С 1984 года Л. А. Худякова 20 лет возглавляла Объединенный музей писателей Урала. Под ее руководством был воссоздан квартал старого Екатеринбурга, в котором отреставрированы четыре здания-памятника культуры, открыты три новых музея, установлен памятник А. С. Пушкину, а в 1998-м родился Камерный театр. Литературно-театрально-парковый комплекс стал любимым местом досуга горожан.

Вот такое «наследство» от Лидии Александровны Худяковой! И недаром ее называют «культурным вдохновителем Свердловска-Екатеринбурга».

Из беседы Худяковой с журналистом: «Я счастливая: выросла на литературе. Папа был очень начитанный человек. У него была большая библиотека. Три стены книг. Он приучил нас к чтению. Бунин, которого не издавали, «Серебряный век», дореволюционные издания...

Когда началась Отечественная война, я окончила школу и



Лидия Александровна ХУДЯКОВА с коллегами и друзьями

поехала учиться в Москву. Там «заразилась» театром. Мы продавали свои хлебные карточки и ходили в театры... Потом, в командировках, всегда следила за репертуаром московских и ленинградских театров, смотрела лучшие спектакли того времени. Работы Товстоногова в БДТ, театра Вахтангова, МХАТ и «Современника» (еще времен Олега Ефремова). Помню «Гамлета» на Таганке с Владимиром Высоцким, «Вишневый сад» Эфроса.

А то, что сегодня идет на большинстве сцен, видеть не хочу. Хотя я просто больна театром, если так можно сказать. Наш Камерный – уникальный, потому что он единственный репертуарный театр музея. В мире больше такого нет. И вот этим вы можете гордиться.

Да, я открыла в Свердловске Театральный институт, хотя Москва мне говорила, чтобы был Институт культуры. Сказала: «Нет!». Институт культуры есть в Челябинске, рядом, пусть, кто хочет, едет туда. Мне звонит Ельцин и говорит: «Поступила жалоба, что вы трижды отказались открыть Институт культуры. Почему?». Я ему: «Нам не нужен Институт культуры, потому что

они готовят кадры не для культуры, а для хозяйства. Нам нужен Театральный институт». Опять съездила в Москву, и, когда вернулась, пришло постановление об открытии Театрального института. Да, я пользовалась своими партийными связями, если это служило развитию культуры нашего города и области.

Мне почти 100 лет. И я уже все сказала своей работой и жизнью».

Она – кавалер многих наград Советского Союза и России. Лауреат премии губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства. Почетный гражданин Екатеринбурга. Удостоена звания «Дочь города – Дочь России».

Я начал эту «поэму» с цитаты из Некрасова, закончу цитатой из Пушкина: «Я памятник воздвиг себе нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа...».

Лидия Александровна Худякова – легенда Свердловска-Екатеринбурга – «воздвигла» себе и любимому городу памятник РУКОТВОРНЫЙ!

Она для всех одна заветная — звезда по имени Театр!

История этой театральной династии началась во второй половине XX века. Украсив культурную жизнь Свердловска (а затем и Екатеринбурга) несколькими звездными именами, она плавно перебралась в XXI век, в котором тоже блистает.

В историю Свердловского телевидения вписано имя телережиссера, педагога ЕГТИ, художественного руководителя Первой национальной школы телевидения Сергея Григорьевича Шаблакова. История и настоящее Свердловского театра юного зрителя неразделимы с именем его жены, актрисы Ии Константиновны Шаблаковой.

Огромную роль в судьбе уже нескольких поколений молодых артистов играет родная сестра Сергея Шаблакова – заведующая кафедрой сценической речи, доцент кафедры мастерства актера, художественный руководитель нескольких звездных курсов Екатерина Григорьевна Царегородцева. Екатеринбургский театральный институт хранит память о двоюродной сестре Сергея и Екатерины Шаблаковых – театральном педагоге, заслуженном работнике культуры России Наталье Витальевне Мильченко.

Дочь Ии и Сергея Шаблаковых Дарью и ее мужа Дмитрия Михайлова, актеров, знают и любят в Озерском театре драмы и комедии «Наш дом» и родном Свердловском ТЮЗе, где оба служили с 1998 года, а Дарья остается верна своему театру сих пор. Дмитрий Михайлов принят в труппу Свердловского академического театра драмы. Продолжают театральную династию их сыновья – Александр и Андрей Михайловы.



Сергей и Ия ШАБЛАКОВЫ на телевидении. Запись спектакля «Падающие звезды»

«Мы – команда, и это здорово!», – восклицает Ия Константиновна. В этих словах и любовь к родным, и гордость за свою семью, и нечто неуловимое, что слышалось автору во всех пяти диалогах с представителями разных поколений этой театральной династии. Их объединяют общее тепло и уверенность в завтрашнем дне. Семья-крепость, в стенах которой не страшны жизненные бури, и можно ставить самые великие цели. И одна на всех путеводная звезда, имя которой – Театр.

ОТКУДА ТЕАТРАЛЬНЫЙ ГЕН?

Можно понять, почему родившаяся в театральной семье Даша Шаблакова, а впоследствии ее

сыновья, никакой другой жизни для себя не представляли, но каким образом ранее, в семье совершенно «нормальных» родителей поселился театральный ген, да еще так прочно, что передается уже в третьем поколении подряд? Не было профессионалов театра ни в семье Сергея и Екатерины Шаблаковых, ни среди родных Ии Будниковой, ни в роду Дмитрия Михайлова. В каждую из этих семей ген сцены внедрился своим путем.

Путь первый: театр приходит извне. Для того, чтобы в семье вырос артист – нужно всем любить театр. Ия Константиновна родилась у заводчан Уральского приборостроительного завода: папа – фрезеровщик, мама – диспетчер. Ничего общего с искусством, но заядлые театралы. Обожали музкомедию, посещали и драму, и ТЮЗ. В детстве маленькая Ия любила театральные сказки, позже пропадала в ТЮЗе, который в тот период переживал эпоху расцвета. Неудивительно, что, увидев объявление о наборе в детский театр «Спутник» при Свердловском телевидении, она оказалась в числе его первых воспитанников.

Путь второй: театр прорастает изнутри подсознательно. Екатерина Царегородцева: «Наши родители не были связаны с театром, но актерская природа в них таилась и постоянно о себе напоминала. Много пели, декла-



Спектакль «Наташа Ростова».
Наташа Ростова – Ия ШАБЛАКОВА,
Анатолий Курагин – Сергей КИНДЫШЕВ

мировали стихи и знали их очень много. Мамин отец, мой дедушка, мог прочесть наизусть всего «Мцыри».

Конечно, без насыщенной культурной жизни и здесь не обошлось. Екатерина с удовольствием бегала в драму, вспоминает особенно запомнившийся в конце 1980-х спектакль «Дикарь» с Еленой Борисовой и Юрием Лахиным в главных ролях. При этом, выходя из зрительного зала с ощущением «Вот настоящая жизнь, а не те блеклые краски, что я вижу вокруг», она до поры до времени не думала о театре как о профессии. Он зрел в ней постепенно. Мечты об изучении дельфинов (были и такие) оказались несбыточными, а сидя на вполне земных лекциях юридического факультета, Катя с любопытством оглядывалась по сторонам: «Неужели это может кого-то всерьез заинтересовать?». А потом она пришла в театральный институт, и осталась там навсегда.

Путь третий: профессиональный театр приходит из театра любительского. Отец Дмитрия Михайлова, Юрий Иванович, был инженером, трудился на градо-

образующем предприятии города Лесного и пел в местном ДК, где Ирина Иосифовна Аншелес (бывший главный режиссер Омской оперы) создала любительский театральный коллектив. У отца был прекрасный голос, он пел главные партии, а маленький Дима прекрасно проводил время за кулисами. Впрочем, это не мешало ему мечтать о карьере военного, а после окончания школы поступить в Уральский политехнический.

Путеводная звезда настигла его на армейской службе, которую Дмитрий проходил в Германии, в танковых войсках. Сдружился с пареньком по имени Костя, тот оказался выпускником ЛГИТМИКа. Началась интересная жизнь в армейском клубе: капустники, КВН, любительские спектакли и... одним технарем стало меньше. После дембеля молодой человек уже не сомневался, кем хочет быть в этой жизни.

КАЖДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЛЮБЛЯЕТСЯ В СЦЕНУ ЗАНОВО

Дарья Михайлова: «Я была тогда совсем маленькой, но почему-то врезалось в память: мама уходит на работу, а я сильно плачу, не отпускаю ее, но она все равно уходит».

Ия Шаблакова: «Даше меня не хватало, я лишила ее материнского тепла. Сейчас, конечно, жалею, но тогда была совершенно «повернута» на театре. Творчество поглощало меня всю. Дочка меня всегда ждала, скучала, конечно».

Такое оно – театральное детство, особенно если твоя мама – актриса от Бога. Если театр для нее – основное содержание и смысл жизни. На семейные праздники мама приходила всегда к «шапочному разбору».

«При всем этом у меня не было ощущения, что мамы нет, – вспоминает Дарья, – Мама все равно была со мной всегда».

В жизни любого театрального ребенка неминуемо возникает вопрос: продолжать династию или выкинуть свой театральный ген в окошко. Даша Шаблакова в этом смысле – не исключение. Тем более, что она даже не была «закулисным» ребенком, как это часто случается в семьях артистов. В большой дружной семье Шаблаковых всегда были бабушки, чтобы за ней присмотреть.

Впрочем, без забавных закулисных историй все же не обошлось. ...Шел спектакль «Золотой ключик». Даше было года четыре, она тихо сидела в кулисах и ждала маму. Лиса Алиса (Любовь Ревякина), получив от партнера кошелек, незаметно для публики закинула его в кулисы. Кошелек упал под ноги Даше. Она, как честный человек, его подняла, вышла на сцену посреди спектакля и подала актрисе: «Люба, на!».

В театр ее никто не готовил. Даша училась в известной школе № 13, обнаруживала способности к английскому и вообще долго не могла понять, как можно каждый

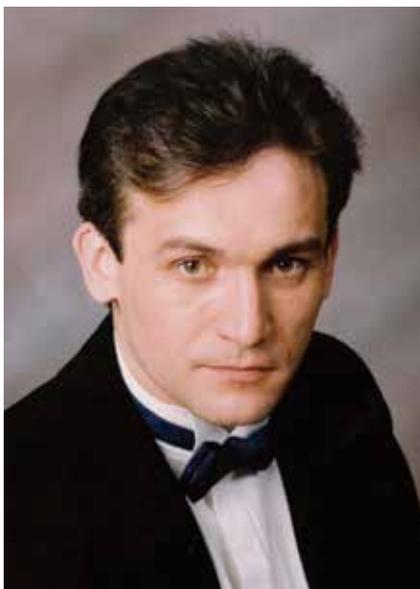


Спектакль «Коварство и любовь».
Луиза Миллер – Ия ШАБЛАКОВА,
Фердинанд – Борис ПЛОТНИКОВ



Ия ШАБЛАКОВА

день с утра пораньше играть детские спектакли. «Тебе это нравится?» – искренне недоумевая, спрашивала маму. Ия Константиновна вспоминает, как однажды поздним вечером, вернувшись из театра, горько рыдала на кухне: «Я тогда у Льва Вайсмана репетировала «В гостях у донны Анны». Мы там с Борей Плотниковым были на главных ролях. Роль большая, сложная, а режиссер недоволен. Всю кровь из меня выпил! И вот сижу, пытаюсь поужинать, а слезы капаят. Слышу по коридору Дашины ножки –



Дмитрий МИХАЙЛОВ

чоп-чоп. Пришла. Села. Кулачком щеку подперла: «Ты почему плачешь?». Отвечаю: «Роль не получается» и рыдаю еще сильнее. Тогда она обняла меня и говорит: «Мамочка, я никогда не буду артисткой! Не хочу вот так же плакать».

Каково же было удивление матери, когда дочь подала заявление в театральный институт. «Она же мне слово дала, что не пойдет в артистки!», – удивлялась Ия Константиновна. «А я и сама не заметила, когда меня перемкнуло, – вспоминает Дарья, – три года занималась в ансамбле



Андрей МИХАЙЛОВ (младший брат)

«Аленушка» при Дворце молодежи. Поняла, что не боюсь сцены, и что, раз уж есть способности, надо это развивать». К тому же, в театральном институте несколькими годами раньше поступила Екатерина Шаблакова (Царегородцева). Она старше Даши всего на шесть лет. В детстве тетя и племянница жили в одной квартире и росли как сестры. Так жизнь девочки из театральной семьи оказалась пропитана театром с самого детства.

Выбрали актерскую профессию и Михайловы-младшие, хотя Дарья вовсе не унаследовала от мамы одержимость театром:



Александр МИХАЙЛОВ (старший брат)

«Не настолько я сумасшедшая актриса, чтобы ставить театр в приоритет. Вместо этого я сумасшедшая мать. Да и кроме театра в моей жизни всегда было что-то еще. Нравится работать диктором на радио, записывать аудиокниги, вести концертные программы, работать на телевидении, ставить с детьми спектакли, в том числе и на английском языке, преподавать актерское мастерство, плюс плотная занятость в родном ТЮЗе, но при всем этом на первом месте всегда были семья и дети».



Дарья МИХАЙЛОВА

Даже разумно расставленные приоритеты не смогли избавить Дарью от мучительных сомнений: «Хватает ли моим детям внимания и любви?». Можно не переживать. Александр Михайлов: «Родители всегда были очень заняты, но потерянного детства не могу припомнить. Я тоже был всегда очень занят: школа, «музыкалка», карате, соревнования, общественные дела. Увлечений всегда было много, некогда переживать, что родители не все время со мной».

Михайловы-старшие вовсе не стремились специально приобщать, «тащить детей в свою профессию». Просто театр всегда был где-то рядом: с премьерами поздравляли, на спектакли приходили, в школе играли в детских постановках, которые создавались, кстати, силами мамы и папы. Михайловы-младшие даже принимали участие в театральных праздниках ТЮЗа. «Как-то мы готовили к юбилею актрисы Любви Ворожцовой капустник, – рассказывает Дмитрий Михайлов, – Одна из ее любимых ролей – Нахаленок. И вот мы Сашку нарядили в костюм Ворожцовой (сохранился до сих пор). Он ужасно волновался за кулисами, но выбежал на сцену, крикнул «Дедуня!» и выдал текст как положено».

Так сложилось, что и для Михайловых-младших другой перспективы, кроме театра, не оказалось. Братья очень разные: старший Александр всегда был активным ребенком, младший Андрей более закрыт, но выбор сделали одинаковый. Театральный институт. Обоих готовила к поступлению мама.

ТРИ ЭПОХИ В ЗЕРКАЛЕ ДИНАСТИИ

Так уж устроен мир – он меняется. Человек за свою жизнь про-



Дмитрий и Дарья МИХАЙЛОВЫ в спектакле «Трактирщица» в ролях Кавалера Рупафратты и странствующей актрисы

пускает через себя целые эпохи, фиксируя их в своей биографии. Погружаясь в историю нашей театральной династии, можно увидеть важные для культурной жизни Урала этапы, вспомнить славные имена...

Так, имя Сергея Григорьевича Шаблакова неразрывно связано с историей Свердловского телевидения. «Какой был коллектив, – вспоминает Ия Константиновна, – Настоящая коллекция прекрасных, интересных, талантливых людей!». Свердловское телевидение включало в себя раз-

ные подразделения, объединяя все направления телевизионной журналистики, в том числе и художественные программы. Было несколько собственных площадок для съемок, где создавались спектакли, фильмы, мультфильмы. Многие годы ведущим режиссером редакции художественных программ был Сергей Шаблаков.

Рассказывая об истории нашего ТВ, невозможно не вспомнить Леонида Константиновича Диковского, руководившего детским театром «Спутник» при телевидении. Театральные занятия



Александр МИХАЙЛОВ на съемках фильма «Гриша Субботин»



Братья МИХАЙЛОВЫ – Александр и Андрей

и первые съемки в массовках, а позднее и в настоящих телеспектаклях определили дальнейшую актерскую судьбу Ии Константиновны Шаблаковой. Вспоминает, что было непросто: приходилось играть на камеру «живьем» – в прямом эфире.

Впоследствии, уже будучи актрисой ТЮЗа, при всей своей занятости, она продолжала работу на телевидении, снималась не только в спектаклях мужа, но и у других режиссеров. Работала с Игорем Южаковым, в литературно-драматических программах Ирины Ширяевой. Играла в телеспектаклях «Особняк на улице Эвкалиптов», «Веселый тракт», «Голубые феи», «Звезды на утреннем небе» и многих других. В «Зойкиной квартире» Ия сыграла Зойку, а Екатерина Царегородцева – Манюшку, и это был первый опыт съемок Екатерины на телевидении. Записи тех спектаклей хранятся в личном архиве семьи Михайловых. А потом Свердловского телевидения не стало... Ушла целая эпоха.

Рассказывать о династии Шаблаковых невозможно без слов о Свердловском театре юного зрителя и упоминания легендарного

главрежа – Юрия Ефимовича Жигульского. В период его руководства театром (с 1964 по 1976) ТЮЗ процветал, ставились яркие спектакли – те самые, что привлекли в этот театр юную актрису Ию Шаблакову: «ТЮЗ тогда очень интересно работал. Помню прекрасные спектакли «Саша», «Мгновения», «Три мушкетера», постановки по популярным в то время пьесам Виктора Розова. Когда после окончания института я пришла сюда работать, те спектакли еще шли, в один из них – «Сказку о царе Салтане» – меня вскоре ввели».

Актерская карьера Ии Шаблаковой складывалась счастливо. С первых лет службы в ТЮЗе она была на главных ролях в амплу героини. Дебют – «Коварство и любовь»: «Это был незабываемый для меня спектакль! Очень повезло работать с режиссером Феликсом Григорьевном. Героев играли мы с Борисом Плотниковым, звучала музыка Кшиштофа Пендерецкого...».

А потом были роли самые разные. «И зайчиком была, и белочкой, – с улыбкой вспоминает Ия Константиновна, – Утром играешь какого-нибудь Петьшу в

«Зеленой кобылке», вечером – Катерину в «Грозе». Голосовые переходы немыслимые, но актеры ТЮЗа – трансформеры. Специфика театра».

Гастролировали тогда и по месяцу, и больше: Тольятти, Куйбышев, Оренбург, Рига, Ярославль – по просторам России и союзных республик.

Были невероятные взлеты, например, когда за роль Наташи Ростовской была отмечена премией «За лучшую женскую роль» на театральном фестивале, посвященном юбилею Льва Толстого. (На том же фестивале артист БДТ Евгений Лебедев получил приз «Лучшая мужская роль» за своего легендарного Холстомера). «Это было невероятно, – вспоминает Ия Константиновна. – Представляете, где я и где он! Но мы с ним тогда очень подружились».

Конечно, театральная жизнь немыслима без неурядиц и разногласий. Не избежала их и молодая актриса, в один «прекрасный» момент решившая покинуть родной театр и уехать в Таллин, с намерением остаться там навсегда. Главный режиссер Григорий Кроманов принял ее в труппу Русского драматического театра Эстонской ССР, а Михаил Лурье сразу взял на роль Арманды Бержар в «Кабалу святош». Ия Шаблакова: «Так мы и прожили целый год: семья в Свердловске, я в Таллине. Благо летал прямой самолет, и я хотя бы периодически бывала дома. Но долго так продолжаться не могло, и я вернулась».

«МЫ ВСЕ УЧИЛИСЬ У ПЕТРОВА»

Невероятно, но факт: четверо представителей династии Шаблаковых/Михайловых учились у одного мастера – народного артиста РСФСР Алексея Васильевича Петрова. На его курсе в Сверд-

ловском театральном училище (Петров вел его вместе с главным режиссером Свердловского телевидения Вадимом Михайловичем Николаевым) Ия и Сергей Шаблаковы познакомились и поженились, вскоре родилась Даша. Так сложилось, что Сергея, не дав окончить курс, забрали в армию. После службы он в Свердловское театральное училище уже не вернулся, а поступил в Московский государственный институт культуры на кафедру режиссуры.

Екатерина Шаблакова поступила в Екатеринбургский театральный институт изначально к другому мастеру – знаменитому кинорежиссеру Ярополку Леонидовичу Лапшину. Это был интересный опыт для молодых артистов, но очень недолгий. Через год курс передали Алексею Петрову и молодому, только что приехавшему в Екатеринбург из Санкт-Петербурга педагогу – Марине Александровской.

Екатерина Царегородцева: «Считаю, что нам очень повезло с педагогами! Марина Борисовна приехала с новыми театральными веяниями, проводила тренинги – творила новые формы. Она научила нас понимать свое тело и чувствовать партнера. Я ей чрезвычайно благодарна».

Дипломным спектаклем курса Петрова был «Самоубийца» с Андреем Кылосовым в главной роли. Екатерина Царегородцева играла там его тещу: «Андрей – потрясающий актер! Петров его очень любил, перетянул из Перми в нашу драму, где Кылосов и сейчас блистает».

Когда к тому же Петрову поступала Дарья Шаблакова, он задумчиво проговорил: «Господи, какой же я старый...». Вместе с ним тот курс вели Марина Борисовна Александровская и Виктор Иванович Поцелуев.

Дарья Шаблакова: «Нашу подгруппу на курсе вела Марина Борисовна. Я ее боготворю, преклоняюсь и считаю, что она меня научила очень многому. У меня до сих пор хранится ее методичка, которую я и сейчас применяю на занятиях с ребятами».

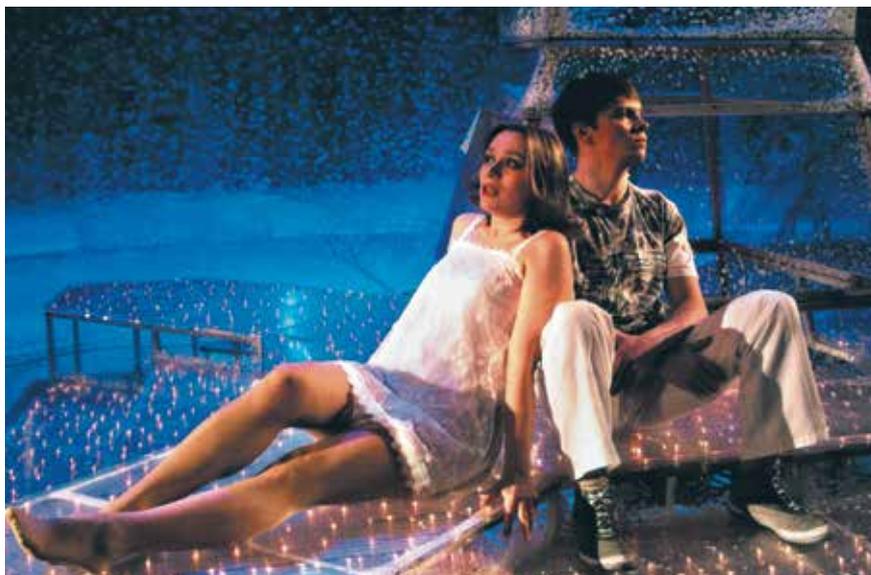
На этом же курсе в Екатеринбургском театральном институте учился и Дмитрий Михайлов. Здесь началась их собственная история любви: «Я заметил ее сразу, еще на вступительном экзамене. Мы курили на заднем дворике учебного театра. Я посмотрел вверх, а там, в окне сидела Она, свесив ноги наружу. Красивая, в облегающем купальнике. Тут меня и накрыло». В истории этой большой любви не все было сразу, не все легко и просто, но заканчивали учебу Михайловы уже супругами, Даша на последнем сроке беременности старшим сыном Сашей. Отправились в первый театр своей профессиональной жизни – в Озерский театр драмы и комедии «Наш дом».

«ГДЕ РОДИЛСЯ – ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ»

Дарья Михайлова: «Жизнь в Озерске – счастливые четыре

года. Мы познакомились с грандиозными людьми, нам посчастливилось работать с замечательными артистами. В театре «Наш дом» мы научились профессии. Он стал для нас путевкой в жизнь. Нужно уметь слышать старших коллег, не обижаться на замечания, и тогда из тебя может получиться хороший актер. Времена были трудные – 1990-е годы. Зарплату задерживали. Как могли, друг другу помогали. Настоящее единение. Этот театр не случайно называется «Наш дом». Он такой и есть. Театр-семья. При любой возможности приезжаем в Озерск, рады встрече с друзьями, ходим помянуть тех, кого уже нет».

Занимали в спектаклях молодых артистов много, интересно. Пока молодая мама Даша играла на сцене, с маленьким Сашей нянчилась вся театральная семья. «Наверное, поэтому он так быстро развивался, – вспоминает Дарья. – Рано пошел, рано заговорил, запел. Его коляска всегда стояла за кулисами, малыш в ней пританцовывал в такт спектаклю. Отыграю сцену, прибегаю покормить его или перепеленать, а пока я на сцене, он переходит с рук на руки».



Спектакль «Валентин и Валентина». Валентина – Дарья МИХАЙЛОВА, Валентин – Алексей ЖУРАВЛЕВ

И все же через четыре года Михайловы приняли решение покинуть Озерск. Тянуло в большой город – в его кипучую жизнь, с радиостанциями и телевидением, множеством театров. Вернулись в Екатеринбург, пришли в ТЮЗ – все к тому же Юрию Ефимовичу Жигульскому, на некоторое время покидавшему город и незадолго до их приезда вернувшемуся. Дарья Михайлова: «Я хотела работать именно в этом театре, хорошо знакомом с детства. Всегда любила его сильный репертуар.

Конечно, было непросто. Сменилась эпоха, изменился ТЮЗ, в афише превалировали детские спектакли. В Озерске Дарья играла Софью в «Горе от ума», главную роль в «Чудесной Башмачнице» Федерико Гарсиа Лорки, а здесь поначалу пошли «обезьянки Чичи» и тому подобное. Потом главные роли, конечно, пришли, как и признание, и театральные награды: премия «Браво!», «Хрустальный Арлекин» за лучшую женскую роль. Но к успеху пришлось прорываться через стадию так называемой актерской «биомассы». Мешал и момент сравнения с мамой, хотя, принимая в труппу молодую актрису под другой фамилией, Жигульский еще не знал, что она дочка Шаблаковой.

Из множества сыгранных в ТЮЗе был спектакль, который вошел в жизнь семьи Михайловых прочно, – «Песочница» по пьесе польского драматурга Михаила Вальчака. И в этом тоже было веяние эпохи – начала XXI века – с ее новой драматургией, широкой волной лабораторного движения. Изначально «Песочница» возникла как эскиз в рамках лаборатории польской драматургии. Позднее эскиз вы-

рос в спектакль и жил в репертуаре несколько лет.

Режиссер спектакля Дмитрий Михайлов: «Мне эта пьеса сразу понравилась. Она про отношения мужчины и женщины. Мы с Дашей начали работать, увлеклись, полезли в психологические трактаты на эту тему, накопили кучу интересных фактов. Женщина – собирательница, мужчина – охотник... Этот спектакль давно сошел с проката, но мы его цитируем до сих пор, хотя прошло уже больше 10 лет».

То, что театральные эпохи влияют на биографию отдельно взятого человека, понятно. Но бывает и так, что созданный когда-то спектакль тоже может пройти сквозь эпохи, измениться под влиянием времени, по мере взросления своих создателей.

Спектакль «А что у вас?» по стихам известных советских детских писателей родился в 1997 году еще в Озерске. Дарья



Спектакль «Вишневый сад»,
Лопухин – Дмитрий МИХАЙЛОВ



Ия ШАБЛАКОВА

Михайлова: «Этот спектакль – наше общее дитя, которое растет и взрослеет вместе с нами. Изначально это был смешной, нелепый, обаятельный ребенок. Мы и сами тогда были детьми – дурачились и веселились. Теперь играем его по-другому, уже с высоты своего возраста. Рассказываем современным ребятам, не представляющим своей жизни без гаджетов и интернета, о нашем детстве, в котором ничего этого не было, зато были детские книжки и любимые стихи. Кстати говоря, начинается наш спектакль с аудиозаписи стихотворения, которые читает Саша Михайлов в шестилетнем возрасте: «На этом свете все поет, в огромном небе самолет и ветер, и ракушка, и двери, и лягушка, бывает, что пою и я, и эта песенка – моя». А ведь теперь он и сам уже папа. Для нас этот спектакль – талисман из Озерска и прекрасная память о нашем первом театре на всю жизнь».

КОГДА БУДУЩЕЕ В ТВОИХ РУКАХ

В наши дни династия Шаблаковых прочно вписана в культурную жизнь Екатеринбурга. Ия

Константиновна уже не выходит на сцену родного ТЮЗа, но бережно хранит его историю. Ныне она – архивариус театра. Дарья и Дмитрий Михайловы успешно служат на своих сценах. Одна из заметных работ Дмитрия за последние годы – старшина Васков в спектакле «А зори здесь тихие...» Свердловской драмы. Режиссерские постановки Дмитрия Михайлова востребованы в Озерске и Каменске-Уральском, в нескольких театрах Екатеринбурга. В декабре 2022-го, например, он поставил в драме «Угонщицу» по пьесе Алексея Еньшина.

И старшие, и младшие Михайловы активно снимаются в кино. Андрей успешно дебютировал в комедии «Гриша Субботин». Его старшего брата Александра вместе с мамой Дарьей можно увидеть в сериале «Мама будет против», а в мае 2024 года при огромном стечении народа состоялась презентация фильма «Искры в темноте». В главных ролях Дмитрий Михайлов и Игорь Кожевин.

Театральное шефство Михайловых-старших над лицеем № 110 началось еще в годы обучения там их сыновей, но мальчишки давно вылетели из «гнезда» и успели получить актерское образование во ВГИКе, а родители все продолжают ежегодно ставить спектакли в их родной школе. «Они каждый год устраивают большие театральные праздники, на которые каждый класс выставляет собственный спектакль, – рассказывает Дмитрий. – Спектакль минут на 20, но чтобы непременно весь класс был занят. Мои уже третий год подряд гран-при берут!».

По-своему, иначе, чем у родителей, складывается театральная судьба Александра и Андрея Михайловых. Пока оба



Александр МИХАЙЛОВ и съемочная группа сериала «Мама будет против»

предпочитают разовые проекты в театре или шоу, съемки в кино. Александр Михайлов, например, успел принять участие в шоу «Битва хоров», одно время он активно занимался музыкой и даже создал собственную группу. На вопрос «Не хотел бы постоянно работать в театре?» отвечает: «Постоянная работа в составе труппы – это всегда зависимость, компромисс между своими желаниями и реальностью, над которой ты не хозяин. Если не дают интересных ролей, ты ничего не можешь с этим поделать. Поэтому предпочитаю быть свободным артистом». Александр Михайлов занимается тем, что ему интересно, – получает дополнительное образование в школе кино и телевидения Федора Бондарчука «Индустрия», успешно занимается бизнесом, растит маленького сына, ведет курсы актерского мастерства. Он свободен, успешен и открыт для новых интересных проектов.

Екатерина Царегородцева – одна из самых известных преподавателей Екатеринбургского театрального института, хотя из-

начально в роли педагога себя не видела. В 1990-е годы в Екатеринбурге театров и театриков открывалось и закрывалось видимо-невидимо. Это тоже была целая эпоха! Сейчас Екатерина уже и не помнит, в каких успела поработать: «Театрон», Театр миниатюр, где-то еще... Получила несколько предложений за пределами Екатеринбурга, но оставлять родной город не хотелось. И тогда вернулась в родной институт, чтобы больше его уже не покидать. Через некоторое время ощутила потребность двигаться дальше, поступила и окончила режиссерское отделение. Пошла к ректору ЕГТИ, попросила дать возможность набрать актерский курс. Так, с 2006 года работает сразу на двух кафедрах, ведет обучение и актерской речи, и мастерству.

Екатерина Царегородцева: «У молодых совершенно потрясающая энергетика. Преподаватель вечно включен в «розетку» своих студентов. Какой бы больной и уставшей ни была, когда они начинают заниматься, тебе снова двадцать! Меня увлекает то, как они мыслят. У них другой ритм жизни. Фантазия по-другому

работает. Порой кажется, что так нельзя, они же отменяют все театральные законы! Но ведь законы – не каноны. Молодежь смело проявляет свое понимание театра, и мне это очень нравится».

«МЫ – КОМАНДА!»

Бесполезно спрашивать представитель этой династии, в чем секрет крепкой семьи. Они встречают этот вопрос с одинаковым удивлением, потому что никто и никогда об этом не

задумывается. Они просто так живут. Даша и Дима Михайловы в любой компании появляются вместе, даже если это, например, Дашин «девичник». Сами супруги называют это «диффузией душ». Давно так сложилось, что они всегда и везде вместе, на работе, вечерами и по выходным, в отпуске, в праздники. Нет, им не скучно, не надоедает и не тянет провести время отдельно.

Екатерина Царегородцева: «Родители нами всегда гордились, очень радовались успехам, всегда ходили на премьеры. Пока папа был жив, они ходили с мамой. Потом она приходила уже одна. Думаю, что она всегда в душе хотела быть актрисой, творческая личность».

Ия Константиновна с любовью и благодарностью вспоминает, как тепло и сердечно приняли ее когда-то в семье Сергея Шаблакова: «Я попала в очень хорошую крепкую семью. Они всегда нас поддерживали, помогали. Возможно, они и сохранили наш ранний брак – нам ведь



Семья. На первом плане – Ия ШАБЛАКОВА, Дарья МИХАЙЛОВА, Екатерина ЦАРЕГОРОДЦЕВА, Валентина Сергеевна ШАБЛАКОВА, Андрей МИХАЙЛОВ, за ними – Александр МИХАЙЛОВ, Сергей ШАБЛАКОВ, вверху – Дмитрий МИХАЙЛОВ

было всего по 18, когда поженились. Семья большая, дружная, часто собирались за большим столом. Сейчас уже многих нет, а какие были личности!».

Дарья Михайлова: «Как это происходит... не знаю. Химия. Дима надежный, прекрасный, не предаст. Наш внук меня называет «баба», а его – «Дима», души в нем не чают, а дети ведь чувствуют. Дима поражает меня своей целеустремленностью. Если он что-то кому-то пообещал или замыслил, то никакие отмазки не

работают – встал и пошел. Этому я учусь у него».

Александр Михайлов: «Мы очень близки с братом. При этом у него свой путь, на который я, как старший, влиять не хочу. В нашей семье не обязательно иметь общее мнение по одним и тем же вопросам, но это не мешает нам быть вместе. В сложные моменты семья всегда рядом. Не было Нового года, который бы я встретил не с родителями, вне своей семьи. Да и по вечерам иногда просто собираемся вместе, поужинать».

Театр – это образ жизни, он входит в плоть и кровь, определяя жизнь. Театральная династия Шаблаковых/Михайловых – лучшее тому подтверждение. Идут годы, а они снова и снова собираются за общим столом в кругу семьи, находя для этого время в своем насыщенном графике. Делятся новостями, поддерживают друг друга и учатся мудрости у старейшины семьи – Валентины Сергеевны Шаблаковой, мамы Сергея и Екатерины. Ей 94 года, но она умеет шутить так, что все покажутся со смеху.

Каким будет продолжение этой династии? Какой путь выберет сын Александра Михайлова – Мирон? На данном этапе молодые родители не задумываются об этом: «Мы не стремимся вырастить его актером. Это само собой как-то получается...».

НАВАЖДЕНИЕ

«Какая у тебя... шея...». — Он коснулся пальцами ее шеи. Она не сопротивлялась. Он всей рукой погладил шею. — «Фу, какая...». Это цитата из чеховского рассказа «Ведьма». Междометие «фу» здесь не как укоризна, досада, отвращение. Вовсе нет. Шея здесь — наваждение! По суеверным представлениям наваждение — «злое». Поскольку вызывает соблазн. Потому и «фу». А как реагировать не литературному герою, а человеку живому? И вот наше любопытство удовлетворено. «Некто» (имя пока утаим, для интриги) произнес: «Я тебя люблю!»

Житейское море — это вам не литература. В реальной жизни всякие там наваждения, — вы-дум-ка. Хотя... Когда-то Толю Шубина (главного художника ТЮЗа), Олега Лоевского (завлита театра), «Ручейка» (актрису ТЮЗа, имя тоже пока утаим) и меня актерская профессия занесла на побережье Адриатического моря...

Черногория. Боко-Которская бухта. Рассвет. Штиль. Туман. Море спит. Чайки не летают. Боятся в тумане столкнуться. Мы искупнулись. Сидим на берегу. Перед нами самый глубокий морской каньон Европы. Сразу с берега глубина 1300 метров! Бухточку окружает горный хребет Проклетье.



Олеся ЗИНОВЬЕВА и Борис ЗЫРЯНОВ

«Ручеек» еще нежится в морском каньоне. Не хочет выходить. Медленно плавает. Подбородок поднят. Высоко. Волосы собраны на макушке. Пряди сползли на лоб. Глаз не видно. Видна шея!



Олеся ЗИНОВЬЕВА и Борис ЗЫРЯНОВ — актеры

Шею эту впервые заметила Наташа Ланцова (тоже актриса ТЮЗа). В год миллениума она ставила новогоднюю сказку. Вячеслав Кокорин (в то время главный режиссер театра) привел новую артистку: «Найдите ей какую-нибудь роль». «Видел? — спросила Наташа. — Приглядишься». Всмотрелся. Да. Балетная шея. Длинная и тонкая. Такая шейная «графика» считается признаком благородства и женственности. Признаюсь, потрогать хотелось. Как тот чеховский персонаж... Так в зимней сказке появился балетный персонаж — «Ручеек». Он вертелся, извивался. Наташа подсказывала: шейей больше работай, шейей!

...Белеет шея в тумане Боко-Которской бухты. Под ногами купальщицы — бездна. Почти полтора километра. Матово-белая шея едва-едва различима в дымчатой пелене. Клод Моне, да и только. Лоевский — Шубину: «Рисуй». Шубин: «Запомню».

— Почему молчал 25 лет?

— Не решался...

Москва. Театр Сатиры. Мастерская художника Валентина Николаевича Шихарева. (Оформлял в нашем ТЮЗе легендарный спектакль «Наташа Ростова»). Хозяин — чудесный рассказчик. «Ручеек» слушает и перебирает бусинки ожерелья на шее. Пальцы длинные. Музыкальные (за пле-

чами «музыкалка» по классу виолончели). Выразительные (владеют жестовым языком – языком глухонемых). Бусинки мелкие. Белые. Она пальцем нащупывает горошинку. Катает. Наигравшись, передвигает. Следующую нащупывает. Некому было сказать «Рисуй». Сам себе: «Запомню».

– Мне 47 лет, сыновьям 26, 21, 16 и 10.

– А мне 43, сыну 13.

– И я не один...

Белград. Город приходит в себя после американских бомбардировок. Разрушений не видно. Все прибрано. Засажено цветами. Мы гости. Визит дружбы. Гуляем. Заглянули в Храм Святого Луки. Самый большой православный храм в мире. Вмещает 10000 прихожан. Одновременно горят 1000 свечей. Строился 119 лет. Всюду – в храме, на улице – не покидает внутреннее чувство, будто не тебя смотрят. Ощущение теребит. Захотелось пройтись «кем-то». Вышагиваю. Ковбоем. Эх, не хватает сигары в уголке рта. Рядом шагает цветастый сарафан-солнце, расклешенный от талии. Голые колени мелькают в разрезах ткани. Обнаженные плечи, обузданные бретельками, брыкаются. Лямочки часто падают с плеч. Музыкальные пальцы настойчиво возвращают «непослушниц» на место. Уж и не знаю: с внутренним ощущением шагает «Ручеек», или так, сама по себе. Без «кого-то» внутри. Но прохожие оглядываются!

Мне случалось бывать с «Ручееком» в Германии. Словакии. Хорватии. Белоруссии. Северной Осетии. И всегда – в дождь, снег или жару, днем, ночью или в сумерки, в летней, зимней одежде или купальнике – на нее оглядывались. Не преувеличиваю. Даже Кокорин в Берлине заметил: «Ручеек, на тебя немцы



Фото Татьяна ШАВЦУКИНОЙ

Татьяна Ларина – Олеся ЗИНОВЬЕВА, Онегин – Борис ЗЫРЯНОВ («Евгений Онегин»)

глазуют!» У нашей героини врожденное умение – быть самой собой. Потому-то окружающие и воспринимают этот дар, как наваждение.

– У тебя в мой адрес есть намерения?

– У меня в твой адрес есть слова.

Встреча наших героев не явилась такой уж неожиданной. То, что ищешь, тоже ищет тебя. Любящие не встречаются вдруг, они с самого начала друг в друге. Но, по каким-то непонятым, глупым причинам до сих пор жили врозь.

– Я тебя люблю. Быть с тобой хочу всегда!



Олеся ЗИНОВЬЕВА и Борис ЗЫРЯНОВ

У нас, к сожалению, а может, и к лучшему, мизер «картинок» чтобы сложить пазл портрета «Некто». Что он любит? Что ненавидит? Увы. Знаем – обожает футбол. При нем говорить неуважительно об этом виде спорта не советуют. Нырять. С разбега или с вышки. Неважно. Была бы вода. Разбежится и нырнет. Еще: грустная «картинка». Ушел из первой семьи. Не будем обсуждать. Не наше дело.

...В купе нас двое – я и «Некто». В руках коробки, пакеты, свертки. Подарки детям. На перроне те самые дети – Саша и Володя. Большие. Обнялись. Крепко. По-отцовски. По-сыновьи. Рады все. Говорят, поглаживают друг друга и обнимаются. Говорят и плачут. Все друг друга любят. Это видно. Поезд тронулся. Поезд-поезд, бесчувственная железяка... Не мог подождать! «Некто» вскочил на подножку, кричит: «Я вас люблюю!». Дети прижимают подарки, вытирают глаза и долго машут вслед.

Мне довелось увидеть, из чего состоит грустная картинка. Из поглаживаний. Обнимашек. И слез. Странные люди. Давно не виделись. Встретились. Радуйтесь. Они плачут... «Некто» в купе долго трет



Папа Ромы – Борис ЗЫРЯНОВ, Рома – Иван ГИЛЁВ, Мама Ромы – Олеся ЗИНОВЬЕВА («Старик Хоттабыч». Снимается кино)



Коза – Олеся ЗИНОВЬЕВА, Волк – Борис ЗЫРЯНОВ («Сказка Серебряного леса»)

глаза. Будто до этого в тамбуре резал лук. У кого большая любовь – у того большие испытания.

Еще подобная картинка – ушел из второй семьи. Редкий случай. Даже в театральном сообществе. И опять – не нашего ума это дело. Ну, не сложилось.

В примерке нас трое – я, «Некто» и его семилетний сынишка от второго брака Костя. Дома не с кем оставить. Мама в роддоме. Только что родила. Костик рисует. Отец осматривает перфоратор фирмы Bosch. Купил. По пути в театр. Радует. «Мама вернется из больницы, а у нас всюду полочки, крючочки. Ох, насверлим. Верно, сынок? Я и тебя научу. Что ты там нарисовал? О! Братика. Ярославчика. И братика научим сверлить».

Не успел. Не научил. Распалась семья. Что-то не связалось.

И еще. В нашем пазле самая главная деталь. Хочется в это верить. Вячеслав Иванович Анисимов (ле-

гендарный театральный деятель Урала, к тому же его учитель) говорил: «Некто» – настоящий мужчина. На него можно положиться. Ко всему прочему, порядочный!». «Некто» в положении разведенного вел себя по-джентельменски. Алименты – исправно, вовремя. Две ипотеки взвалил на себя. Обеим семьям купил по квартире.



Семья на фоне Питера

Все, как говорится, «по-чесноку». Снимался рекламный ролик: дед, сын и внук берут в банке ссуду. Я в роли деда. «Некто» – мой сын (киношный). Внука сыграл старшенький Александр. Одиннадцатиклассник. Справился. Хорошо заработал.

...«Некто» коснулся пальцами шеи «Ручейка». Шея не сопротивлялась.

- Будь моей женой.
- Надолго?
- На всю жизнь.

В России на 12 часов дня 7 июля 2023 года насчитывалось 24 миллиона 500 тысяч семей. После 12 часов их стало на одну больше. Олеся Анатольевна Зиновьева («Ручеек») и Борис Игоревич Зырянов («Некто») сотворили в Екатеринбургском ТЮЗе новую семью. Вот и закончилось многолетнее наваждение. Во-все оно не злое. А очень даже доброе. Зарисовать бы всю эту историю. Увы. Некому. Остается только запомнить.

- Ты веришь в наваждение?
- Я им живу.

Когда наваждение не имеет срока давности, то это Любовь!

Судьбою созданный сюжет

«В составе нашего театра преимущественно молодежь... Для нас большой помощью будут общественные обсуждения наших спектаклей и, в частности, каждого образа в отдельности... Хочется услышать не общие фразы – плохо или хорошо сыграно, а насколько полноценно донесен образ, почувствовал ли его зритель, как справился актер с задачей, которую ставил в своей работе, правильна ли трактовка образа... За такую критику мы будем благодарны... Все, что нам поможет углубить образ, примем с радостью и еще правдивее, еще бережнее будем его доносить до зрителя...».

Эти строки – из коротенькой заметки актрисы Галины Томашевич, опубликованной в начале сороковых годов прошлого века, в подборке статей и фотографий в газете «Серовский рабочий» перед гастролями...

О Свердловском передвижном драматическом театре известно крайне мало, как и о передвижном театре музыкальной комедии, существовавших в тридцатые-сороковые годы. Биографы лицедеев и теоретики часто путают эти театры с нынешними солидными, с многолетней яркой историей – Свердловским драматическим и Музкомедией. Но это совсем разные коллективы! Передвижные «близнецы», скорее всего, были расформированы после Великой Отечественной или даже во время войны, поскольку на Урале работали многие театры и творческие коллективы, эвакуированные из столичных городов и с захваченных территорий.

Передвижной драматический упоминается в первомайском 1937-го года выпуске «Тагильского рабочего» – премьера спектакля «Девятнадцатый год»

по пьесе Иосифа Прута в праздничные дни была представлена рабочим и служащим новостроек Нижнего Тагила. А передвижная музкомедия выступала в нижнетагильском Летнем театре и в Центральном клубе вагонзавода в июле 1941-го, о чем также рассказала городская газета.



Борис ТЕРЕХОВ

боевых сражений Первой мировой, из родного Радома в более спокойную Евпаторию трех дочурок с мамой, Анной Адамовной Шинявской, спасая им жизнь, вывез не отец, а... тот, кто был в маму влюблен... Но вскоре Анна Адамовна, рожденная от Адама и Евы (так звали ее родители,

– дедушку и бабушку Галины) стала сестрой милосердия на фронте, затем умерла от тифа, и девочки – Нина, Вера и младшая Галя – остались одни. Отец пропал без вести уже в Гражданскую войну...

Яркая, зеленоглазая, с густыми рыжими волосами, Галя Томашевич росла в Крыму, в детском доме, потом работала на швейной фабрике, мечтала о сцене... И когда она появилась на пороге Симферопольского драматического по объявлению о наборе в студию при театре, ее сразу приняли.

Воспитателем и наставником театральной молодежи в Крымском государственном театре драмы имени Горького была легендарная Александра Перегонец. Она училась в петербургской школе сценического искусства у Андрея Петровского, чей

Но вернемся к героине нашего рассказа – актрисе Галине Томашевич. На Урале она оказалась случайно. Хотя случайность, как известно, – лишь звено в цепи закономерностей, или, как утверждают некоторые умы, сама непредвиденная

закономерность, которую мы не видим или просто не хотим замечать.

Галя была самой младшей в польской семье. Ее отец – дворянин Ян Станислав Гелиодор Томашевич служил офицером в царской армии. Позже, когда Галине пришлось выбирать отчество, из имен отца она выбрала одно: стала Станиславовной. Из Польши, превращенной в арену



Галина ТОМАШЕВИЧ в юности



Борис ТЕПЕЛОВ

педагогический опыт высоко ценил сам Станиславский и даже многое позаимствовал в свою знаменитую систему. «Созидать актера» для Петровского означало «созидать человека». В России Перегонец называли второй Комиссаржевской, особо отмечая ее необычайную органику и обаяние. В поисках идеального театра Александра Перегонец играла не только на столичных сценах, но и объездила всю страну. В 1924-м снялась в знаменитом фильме Якова Протазанова «Аэлита» в роли Ихошки – фрейлины королевы Марса Аэлиты. По сюжету героиня Перегонец погибает от рук «марсианских фашистов», что по воле рока совпало с ее реальной гибелью в оккупированном немецкими захватчиками Симферополе...

В Крымском театре, вместе с мужем – актером Анатолием

Добковичем, Александра Перегонец служила с 1931-го, играла многих героинь классического репертуара – Луизу, Нору, Эсмеральду, Мирандолину... Ее очень любили и зрители, и партнеры, и театральная молодежь, воспитанная ею на творческих принципах Московского художественного театра. В 1941-м супруги приняли приглашение Юрия Завадского в Театр имени Моссовета и стали готовиться к переезду в Москву, но не успели... Началась война. Крым оккупировали. Добковича казнили за отказ сотрудничать с гитлеровцами. Оккупанты угрожали сжечь здание театра, если он не будет работать. Театр открыли. Перегонец, потеряв самого близкого человека, усилиями воли вновь блистала на сцене, но никто из бывших поклонников, теперь осуждавших ее, не подозревал, что вместе с художником театра Николаем Барышевым Александра Федоровна возглавляла подпольную разведывательную группу «Сокол», в которой состояли многие актеры и работники театра, погибшие от рук фашистов в 1944-м, когда подполье было раскрыто. В честь героев названы улицы Симферополя, им посвятили художественный фильм «Они были актерами», а на памятной доске на стене театра высечены их имена...

Среди них могла оказаться и Галина Томашевич... Но очень красивая и способная выпускница студии, которой стали доверять большие ответственные роли в театре, по рекомендации своих наставников еще раньше подалась в Москву, в знаменитый Камерный, к Таирову, который тоже открыл студию, отыскивая и возвращая таланты для своей труппы.

За Александром Таиоровым с двадцатых годов закрепилась репутация «западника». Его взлеты

чаще всего были связаны с западным репертуаром: Клодель, Шекспир, Расин, Гофман, Брехт, Флобер, О'Нил. Русскую классику и современные пьесы он, конечно, тоже ставил, но немного...

В 1936-м, на основе затерянной партитуры композитора Бородина, подключив к написанию пьесы опального в тот момент поэта Демьяна Бедного, Таиров поставил оперу-фарс «Богатыри», которую после премьеры обвинили в «высмеивании былинных богатырей» и «фальсификации народного прошлого». По страницам газет прокатились беспощадные критические статьи, а по всей стране – осуждающие собрания театральной общественности... Несмотря на успех у зрителей, через месяц спектакль сняли с репертуара. По указанию свыше началась реорганизация Камерного театра...

Приехавшей в Москву «не вовремя», с заверенным печатью



Галина ТОМАШЕВИЧ



Галина ТОМАШЕВИЧ в театральной роли

официальным приглашением из студии театра Таирова, Гале Томашевич так и не удалось встретиться с впавшим в немилость режиссером. Некоторое время она еще оставалась в Москве, снимала комнату в Столешниковом переулке... Почему не вернулась в Симферопольский театр? Одна из версий: в Галину был влюблен крымский нарком, вместе они собирались переехать в столицу, но... Как известно, на конец тридцатых пришелся пик тревожного для крымчан времени – доносы и оговоры были обычным делом, многие невинные лишались свободы, а порой и жизни. Расстреляли и того наркома...

В Москве Галина оказалась на актерской бирже, куда съезжались руководители творческих коллективов со всей страны, и согласилась на предложение поехать на Урал.

...Кажется, еще на перроне, перед отправкой поезда Москва-Свердловск, она случайно обра-

тила внимание на высокого, широкоплечего блондина-красавца и почувствовала что-то особенное...

ЛЮДМИЛА. Мы живем в одном доме, я почти никого, кроме вас, не вижу... Вы имеете столько достоинств!

НИКОЛАЙ. Боже мой! (Закрыв лицо руками). Вы меня любите?

ЛЮДМИЛА. Удивительно было бы, если б я не полюбила вас...

Это из «Поздней любви» Александра Николаевича Островского. Спектакль по этой пьесе в Свердловском передвижном драмтеатре играли с большим успехом. В роли Людмилы – Галина Томашевич, а Николай – актер Борис Терехов, тот самый широкоплечий красавец-блондин...

Борис, коренной сибиряк, родился в Томской губернии, в селе с красивейшим названием – Лебеди. Окончив в Щегловске (ныне Кемерово) девятилетку, получил профессию слесаря, работал на строительстве Кузнецкого металлургического комбината, потом стал заниматься культурно-массовой работой в Сталинске (Новокузнецк) и в Кемерово, поступил на актерский факультет в московский ГИТИС, но из-за материальных трудностей окончить его не смог, работал актером в Краснокутском колхозно-совхозном драмтеатре Саратовской области, в Воронежском облдрамтеатре, а



Галина ТОМАШЕВИЧ в театральной роли

перед войной поехал в Свердловский передвижной. В Сибири у него уже была семья, маленький ребенок, но настоящую любовь он встретил на Урале...

Да, любовь была настоящая! С этим согласятся, это поймут потом, уже став взрослыми и перезнакомившись, все дети Бориса Терехова от нескольких

браков, живущие в разных концах страны...

С передвижным театром Томашевич и Терехов объехали весь Урал. Он называл ее «Галочка – душистая фиалочка» и потом всю жизнь вспоминал ее польскую чистоплотность во всем, ее благоухающее тело и сравнивал с другими женщинами. Она же всю жизнь будет утверждать, что... не любила его, просто хотела ребенка. Но нервное подергивание плечом, резко отведенный в сторону подбородок при воспоминаниях о нем выдавали обратное, из чего вырисовывались отношения двух невероятно сильных характеров и страстных натур.

25 августа 1942-го в Туринске, где передвижной театр был на

гастролях, появилась на свет их дочь Рита. Всю жизнь она будет с удовольствием произносить название этого уральского городка, улавливая в нем итальянское звучание и с гордостью говорить: «Я родилась в Туринске!».

В театре все были очень дружны. Мамаши-актрисы и роли играли (Томашевич, кстати, выходила на



Борис ТЕРЕХОВ на фронте

подмостки до восьми месяцев беременности!), и детей выхаживали. Кто на сцене – играет, кто за кулисами – кормит грудью своей... Чужих детей не было!

Однажды Риту потеряли, в театре был переполох, а кроха просто случайно завалилась в огромную корзину с реквизитом, костюмами и тихо посапывала...

Но в одну из суровых уральских зим девочку сильно застудили и еле спасли – для этого брали кислород с эвакуированных военных заводов. Врачи порекомендовали Галине Станиславовне сменить климат. Да и в театре, где она, зеленоглазая красавица, плотно занятая в репертуаре, получала самую маленькую зарплату, начались сокращения... Красавица была наивной и скромной. Постоять за себя не умела. От приглашения в ТЮЗ отказалась и... уехала с дочерью в Среднюю Азию.

А Борис воевал... На фронт ушел добровольцем, был разведчиком, участвовал в боях... Как-то вырвался на побывку, оторваться от любимой Галочки не мог, вернулся в часть с опозданием и угодил в штрафбат...

В 1943-м, на Курской дуге, старший лейтенант Борис Терехов получил серьезное ранение в голову. В госпитале лежал в палате для безнадежных, но сквозь бред и туман в сознании проступала клятва товарищей из группы разведчиков: если кто-то, хоть один, останется живым, тот напьется за всех остальных. Сибирское здоровье не подвело! Борис выжил. Один из всех. И, выйдя из госпиталя, напился. За всех.

На передовую Терехов уже не вернулся, поступил в Московский фронтальной театр «Комедия», в конце войны выступал в воинских частях...



Галина ТОМАШЕВИЧ с дочерью

А Галина Томашевич, поселившись с дочерью в Ташкенте, где жила одна из ее старших сестер, пошла работать... библиотекарем. От дочери требовала многое: и домашняя уборка была на девочке, и печка, и походы на рынок за продуктами... Тоню-сенькая Рита умудрялась при этом учиться на пятерки (школу окончила с золотой медалью) и быть капитаном юношеской команды Узбекистана по баскетболу.

С отцом Маргарита познакомилась уже в начале шестидесятых, в Москве, студенткой Юрия Завадского в студии при его театре, до этого два года проучившись на физмате Среднеазиатского университета. Все же семейные гены лицедейства взяли верх! Борис Иванович Терехов в ту пору, помотавшись по театрам от средней полосы России до Якутии, поработав хударком городского сада и заводского клуба, на несколько лет обосновался на Алтае, был ведущим актером драмы и ТЮЗа в Бийске. Когда отец и дочь

Рита ТЕРЕХОВА в детстве



встретились во дворе Театра имени Моссовета, все студийцы высунулись из окон, с любопытством разглядывая высокого, по-прежнему статного красавца. И сколько ни убеждала их потом Рита, что это ее отец, однокурсники смеялись и подмигивали: «ага, рассказывай, – отец...».

Окончив студию, Маргарита осталась в театре и сразу громко заявила о себе в спектакле «Цезарь и Клеопатра» (1964), сыграв главную роль, партнером ее был Ростислав Плятт. Начала сниматься, ярким кинодебютом стала роль Тани в фильме «Здравствуй, это я!» (1965).

А в Ташкенте землетрясение! 1966-й год... Галина Станиславовна остается буквально ни с чем и едет к дочери в Москву, в



Маргарита ТЕРЕХОВА в роли Клеопатры



Мargarита ТЕРЕХОВА в фильме «Зеркало»

маленькую комнатку театрального общежития. У дочери уже муж, скоро появится ребенок... Театр входит в положение молодой перспективной актрисы и выделяет ей... однокомнатную квартиру, в которой они несколько лет живут уже вчетвером.

Отказавшись от престижной должности заведующей одной из московских библиотек, Галина Станиславовна сознательно приносит себя в жертву внучке. К успехам Margarиты – уже известной актрисы, относилась сдержанно, а когда один из друзей Тереховой спросил у Томашевич, осознает ли она, что ее дочь – символ поколения, про-

молчала... И лишь однажды, в пылу, сказала дочери: «Актриса-то я лучше тебя!». Где-то в глубине души она, конечно, надеялась, что дочь сможет хоть как-то помочь ей вспомнить профессию, куда-то пристроит, но это были лишь сиюминутные, робкие надежды и тихие мечты...

Об отце Margarиты Галина Станиславовна говорить не хотела... Раза три он был у них в гостях в московской квартире... Как-то после его ухода дочь спросила у матери: «Почему ты на него так злишься?». Галина Станиславовна молча гордо вскинула голову, а Margarита продолжила: «Ну чем он виноват, что от него рожали?!».

Борис Иванович Терехов никогда не стремился в столицу, довольствовался тем, что преподносила Судьба. В конце шестидесятых уехал в Прокопьевский драматический театр, затем был актером в Кызыле, где и завершил свои дни.

Галина Станиславовна Томашевич до последнего часа жила в Москве, ради дочери и внучки. Ходила в школу на родительские собрания... Она и в зрелом возрасте была привлекательной

женщиной, нравилась мужчинам, но... всегда оставалась одна... В минуты грусти фантазировала – как могла бы сложиться ее жизнь и корила себя за то, что была такая глупенькая, «без руля и без ветрил», жила в ожидании какого-то чуда, но не дождалась... Она так и не поняла, почему не случилось ее счастье...

А, может быть, счастье в том, что ее неисчерпаемая энергия, ее дарование воплотились в творческой судьбе тех, кому принесла себя в жертву? Сложно представить отечественный кинематограф, да и историю российского театра без ролей народной артистки России Margarиты Тереховой! Актерскую династию продолжают дочь и сын Margarиты Борисовны – Анна и Александр Тереховы...

История семьи, воссозданная мною на этих страницах, основана на личных встречах, разговорах, записях воспоминаний самой Margarиты Тереховой. В 1999-м, когда я узнал, что Театр имени Моссовета приезжает в Екатеринбург на гастроли, позвонил Margarите Борисовне в Москву и предложил ей рассказать уральцам о своих родителях в моей авторской телепрограмме «Дом актера» на Свердловском телевидении. Терехова охотно согласилась и захватила с собой семейные реликвии – альбомы, фотографии, газетные вырезки... Разговор в Доме актера тогда получился интересный, искренний... А главное – нам удалось сохранить память о красивых людях и замечательных артистах, которые когда-то, в непростое время, восхищали уральских зрителей и которые своими судьбами разделили с той эпохой ее сложности, беды и победы...



Мargarита ТЕРЕХОВА и Сергей ГАМОВ (справа) со съемочной группой Свердловского телевидения в екатеринбургском Доме актера. 1999 год

Кузнецовский импрессионизм

Кузнецовский фарфор знают многие, а вот живопись художника по фамилии Кузнецов (тоже из российских купцов, но не «фарфоровых») мало кому известна. Пока. Выставка «Константин Кузнецов. Русский импрессионист в Париже» в Большом зале культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» выводит из безвестности личность и творчество автора.

Это открытие для публики уникального талантливо-го соотечественника, безусловно признанного в свое время во Франции, на родине импрессионизма, где он провел половину жизни. На исторической родине его творчество также было высоко оценено коллегами, представлено на выставках Московского товарищества художников, но постепенно исчезало из поля зрения, а после революционных событий и вовсе было забыто.

Кузнецов не был эмигрантом. Увлечшись живописью, он начал занятия в художественной студии. Поняв, что это и есть его призвание, а вовсе не родовой купеческий бизнес, отправился в Европу, в Париж еще в 1896 году, несколько лет учился в мастерской Фернана Кормона, наставника многих импрессионистов. Импрессионизм, в который он был влюблен с юности, стал его пожизненным направлением. Для России на рубеже веков это было в некоторой степени экзотикой, интересовавшей немногих, да и то время от времени. Художник навсегда поселился во Франции – там была его творческая родина, его «родня» по



Константин ЕЩЕРКИН, директор Фонда Константина Кузнецова, и Никита КОРЫТИН, директор ЕМИИ, на вернисаже

искусству. Он не менял гражданства, так и остался с паспортом Российской Империи. В последний раз приезжал в Россию перед Первой мировой войной – в 1913-м. После октября 1917-го не могло быть и речи о посеще-

нии советской страны потомком богатого купеческого рода.

Константин Павлович Кузнецов (1863–1936), русский парижанин, конечно, владел французской речью, но в совершенстве так ее и не освоил. Зато глубоко

и безупречно воспринял и постиг французский импрессионизм, всю жизнь развивая в своем творчестве. Он стал его родным художественным языком. Даже тогда, когда в искусстве вошли «в моду» и практику новые интересные течения, Константин Кузнецов оставался верен своему пути. Он писал на холсте впечатления от



Портрет Александры Кузнецовой с дочерью (1903)



Фрагмент экспозиции

неповторимых мгновений и пролегал светоносными красками чувства и переживания, рожденные в эти минуты на пленэре изменчивого мира. Потому его и удостоили, как титулом, определением «последний рыцарь импрессионизма».

Сама экспозиция (куратор проекта от ЕМИИ – научный сотрудник сектора русского искусства Алана Гогичаева) сразу настраивает на необыкновенную встречу. В полумраке зала картины светятся, словно окна в незнакомый мир. За «окнами» – творчество и сама жизнь Константина Кузнецова. Первые опыты в родном Желнино Нижегородской губернии, а дальше – Франция, Франция, Франция... Семейные портреты – жена Александра (тоже, кстати, художница), четверо детей. Счастливые светлое время! В «негромкой» зелени – предместья Парижа, стога (не такие, как у Моне, – цветные каждой соломинкой), тоненькие деревья в лесу. Наверное, об этих работах

Виктор Борисов-Мусатов, знаменитый российский художник и давний друг Кузнецова, говорил, что испытывает среди них покой и умиротворение. И всегда где-то рядом вода: река, речка. Вода, воздух, небеса – стихии Кузнецова.

Покоя нет! Бретань, Нормандия, остров Бель-Иль... Его «стога» здесь скалы, утесы – вечные константы, контрастирующие с вечной изменчивостью моря. Если б морская вода вдруг обратилась в краски, которые могли бы лечь на холст, то они были бы такими, как у Кузнецова. Волны, словно мысли, набегают одна за другой, брызги летят в лицо, заполняют воздух картины свежей влагой, ощущаемой сейчас,

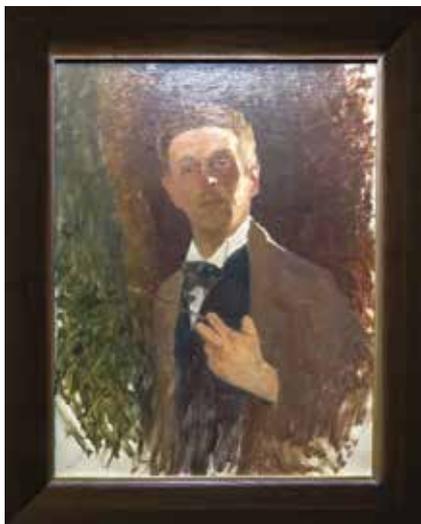
здесь. Туманные, белесые небеса смотрят на это целую вечность. Но мы не увидим таких небес, такого моря, таких скал ни у одного французского импрессиониста, кроме русского Кузнецова.

...Торговый дом «Братья Кузнецовы» национализирован. Доходы в семью давно не поступают. Дорогие холсты художник заменил на самые дешевые, а то и на простыни, и на мешковину, масляные краски разводил водой. Как воспоминания о счастье, в солнечном нежном мареве – мифологические сценки, написанные в 1920-х. Поездки в любимую Бретань пришлось прекратить. Но вокруг – любимый Париж.

Рассказывая о завершающем парижском цикле в лекции, посвященной Константину Кузнецову, заведующая сектором русского искусства ЕМИИ Тамара Галева процитировала стихотворение Максимилиана Волошина: «...В дождь Париж расцветает, точно серая роза...» Очень точный образ для пейзажей кузнецовского Парижа. В нем нет привычных по работам известных импрессионистов уличных сценок, танцующих пар, театральных разъездов, застолий в кафе. И цветовая гамма – «дождливая», мерцающая тусклым старым жемчугом. Но серый здесь не скучный. Он



Трехстворчатая ширма, расписанная Кузнецовым по мотивам оперы Клода Дебюсси, украшала квартиру на Монпарнасе



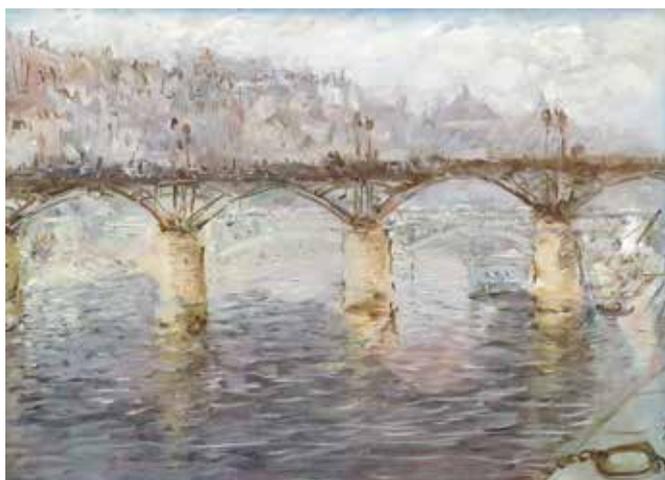
Константин Кузнецов. Автопортрет (1897)

изысканный. Как Клод Моне писал Руанский собор в разное время дня, так Кузнецов пишет на парижских пленэрах Нотр-Дам, набережные Сены, площадь Согласия, мосты над рекой. И, кажется, именно Париж, а не внешнее освещение, меняет источник света для самого себя. Такие разные лепестки «серой розы» художник перебрал, собрал и предъявил целым неувядающим цветком.

Его называли и «русским Клодом Моне». Да, он испытал влияние великих импрессионистов, принял их метод, но неустанно интерпретировал по-своему, меняя палитру, композицию, ракурс взгляда, пришел к собственному стилю в импрессионистской живописной поэтике. Константин Кузнецов был принят в престижный Салон Национального общества изящных искусств, ежегодно участвовал в Салоне Независимых и Осеннем салоне. Как формировался «кузнецовский импрессионизм», мы видим на этой персональной ретроспективной выставке в центре «Эрмитаж-Урал» Екатеринбургского музея

изобразительных искусств, которая стала возможной, благодаря Фонду Константина Кузнецова.

Фонд создан предпринимателем, коллекционером, меценатом Андреем Щербининым. Как рассказали на вернисаже директор фонда Константин Ещеркин и его заместитель Екатерина Усова, открытие Кузнецова и возвращение его картин на родину – цепочка «неслучайных случайностей». Однажды случайно попались на глаза работы неизвестного автора, восхитили,



Мост искусств (1921)

заинтересовали, были приобретены и стали отправной точкой дальнейшего поиска. Константин Кузнецов сам никогда не продавал свои картины в галереи, мог себе позволить творить не для заработка, а по призванию. Да и когда был уже стеснен в средствах, не изменял этому принципу. Так и получилось, что основная масса творческого наследия художника, его архивы, фотографии хранились и сохранились до наших дней в первоизданном виде в семье. Эта обширная коллекция оказалась, в результате переговоров, у Фонда содействия сохранению творческого наследия Константина Кузнецова в России, чья миссия – возвращение художника отечественному

зрителю. Многочисленные фотографии, видеоряд, история жизни художника и история поисков дополняют выставку-открытие, включившую 85 работ. Всего в фонде их более трехсот.

Сейчас произведения Константина Кузнецова представлены в Музее Орсе и Музее Карнавала в Париже, Музее изящных искусств Понт-Авена, Музее Эжена Будена в Онфлёре, Музее изящных искусств Кемпера, Художественном музее Гааги, Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее. Первые монографические выставки в России Фонд Константина Кузнецова провел в Третьяковской галерее (2021 год) и в Нижегородском художественном музее (2022). Директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин сказал, что это честь для нас – принимать третью выставку,

открывающую зрителям личность и творчество Константина Павловича Кузнецова.

На Осеннем салоне 1936 года в Париже, последнем в жизни художника, его уже не именовали «вторым Моне», «русским парижанином», а прямо сказали: он – один из своих. Об этом написано в работе искусствоведа Екатерины Усовой. Выставка в центре «Эрмитаж-Урал» сначала должна была работать до 13 октября, но теперь продлена до 17 ноября. А это значит, что еще больше зрителей, впервые узнав Константина Кузнецова, скажут так же: «Он – один из своих».

Картина маслом: «Портрет музея»

Суровые военные годы стали, в то же время, знаковыми для культуры и искусства Нижнего Тагила. Силами эвакуированных артистов в городе был создан театр кукол. В тот же период, буквально друг за другом, образовались местное отделение Союза художников России и музей изобразительных искусств. Он распахнул свои двери для посетителей в сентябре 1944-го, а в сентябре нынешнем отмечает 80-летний юбилей.

История началась в Первомайском клубе на улице Уральской, позже реконструированном в современное здание. В создании Нижнетагильской картиной галереи принимал участие весь город — люди красили стены помещений, заготавливали дрова, поскольку отопление тогда было печным... Коллекция музея в 1940-е годы была небольшой. Помощь в ее создании оказали Русский музей и Третьяковская галерея, по-дружески поделившиеся экспонатами. Сегодня же фонды НТМИИ насчитывают более десяти тысяч единиц хранения.

Большая часть жизни музея прошла на глазах Марины Агеевой, проработавшей здесь больше полувека в разных должностях, а с 1989-го она возглавляет учреждение. По ее словам, работа музея держится на четырех



Директор музея Марина АГЕЕВА

столпах: пополнение фондов, сохранение коллекции, научная обработка и работа с посетителями. Марина Владимировна рассказала, как укрепляются

«столпы», а также о главных музейных событиях, планах и мечтах.

**БЛАГОДАРЯ
РЕСТАВРАТОРАМ,
МОЖЕМ СЕБЕ
ПОЗВОЛИТЬ
БРАТЬ КАРТИНЫ
В «РУЛОНЧИКАХ»**

— Я пришла сюда на работу, когда музею исполнилось 29 лет. Тогда, как и сейчас, мы дружили с нашими тагильскими и екатеринбургскими (свердловскими) художниками. Помню,

на 30-летие к нам прибыло ярчайшее «созвездие» изобразительного искусства Урала: Миша Брусиловский, Виталий Волович, Герман Метелев. Они подарили гипсовую скульптуру «Горожане. Разговор», как раз их троих изображающую. Работа Андрея Антонова. Сегодня она в полный рост установлена в Екатеринбурге. У нас же она долгие годы так и существовала в гипсовом варианте, но несколько лет назад, благодаря гранту ЕВРАЗ, удалось отлить ее в бронзе.

Когда я начинала трудовую деятельность, коллекция музея насчитывала 2500 единиц. Сегодня она выросла в четыре



Здание Первомайского клуба, где 30 сентября 1944 года открылась художественная галерея

раза и распределена по фондам: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. У нас работают четыре реставратора, у одной из них — Антонины Наседкиной — стаж 44 года. Во многом благодаря этим мастерам, мы имеем возможность принимать картины любой сохранности. Собственно, так и начали пополнять фонды. К примеру, работы Павла Голубятникова...



Н. Неврев. «Бытовая сценка XVII века»

Художник погиб в 1942 году в блокадном Ленинграде. Родственники сняли холсты с подрамников, свернули в рулоны и вывезли из города. Волей судеб семья мастера оказалась в Тагиле. Мы узнали об этом и постепенно купили все работы, но они нуждались в реставрации. Мы не боялись этих «рулончиков» и «тряпочек», дырок в картоне. Вернуть эти произведения «в жизнь» по силам реставраторам, которых мы сами воспитали и выучили.

Так сложилось, что мы собираем монографические коллекции. После Голубятникова был



Неизвестный художник. Портрет императрицы Екатерины II

Михаил Шемякин. Его наследники тоже передали работы в рулонах, некоторые были составные... Теперь у нас хранится 18 его картин и 70 листов графики. Потом — Николай Чернышев. История с ним началась с «Натюрморта со скрипкой», сейчас же в фондах гораздо больше его вещей: пять живописных и восемь листов графики.

Коллекция увеличивалась разными способами. Мы дружим с семьями наследников художников. Какие-то вещи покупали через министерство культуры, когда была такая возможность. В зале русского искусства висит картина Станислава Жуковского «Храм Рождества Богородицы в Звенигороде», помню, я увидела ее в антикварном магазине и сделала заявку. Вскоре работа стала нашей. Есть картина Николая Богданова-Бельского «Мальчик со скрипкой», ее нам передали в 1999 году из фондов мини-

стерства культуры РФ, когда мы участвовали в проекте «Золотая карта России» и экспонировали выставку русских работ из нашего зала в Третьяковской галерее.

Сложнее было со скульптурой. Последние годы мы получили несколько грантов по отливке гипсовых скульптур в бронзу. Одной из первых стал «Портрет Пушкина» Сарры Лебедевой. Подобный ход позволил пополнить коллекции, а также подарил новую возможность взаимодействия со зрителями. Люди часто хотят потрогать ту или иную вещь, а гипс очень непрочный материал. Благодаря его переводу в бронзу, удалось спасти много скульптур, а также осуществить проект «Трогать разрешается» для слабовидящих.

С 2007 года мы взяли под свою опеку некоторые городские памятники. Отвечаем за их художественный облик и занимаемся реставрацией. А еще музей стал инициатором городского скульптурного пленэра, благодаря чему в тагильских



Неизвестный художник. Портрет императрицы Елизаветы Алексеевны



Парк советской скульптуры

парках появилось много интересных работ. Например, в этом году скульптуры, посвященные творчеству Булата Окуджавы, украсили сквер у Нижне-Выйского пруда.

Пять лет назад у нас появилась территория, где удалось организовать парк советской скульптуры. Нашли работы, отреставрировали... А за счет средств областного бюджета выложили дорожки, огородили пространство, позднее сами разбили цветник. Теперь у горожан и туристов еще одно место, где можно отдохнуть и полюбоваться искусством.

ГРАНТОВЫЙ ПРОЕКТ

— В 2012 году мы получали грант фонда Владимира Потанина на реализацию уникального проекта «Исконный свет Салафила», в центре которого картина «Архангел Салафиил», написанная Павлом Голубятниковым. Здесь представлена идея мастера о создании новой формы живописи, находящейся на стыке искусства, науки и... чуда. Проект вызвал огромный интерес. В этом году мы полу-

чили еще один грант Потанина, уже на то, чтобы показать идею в развитии. Кстати, надо сказать, что много лет назад, приобретая работы Голубятникова, мы брали их в свою коллекцию, как картины неизвестного художника, ученика Кузьмы Петрова-Водкина. За эти годы Павел Голубятников стал значимой фигурой в искусстве. Только в текущем сезоне будет несколько выставок, на которые у нас просят его работы: Санкт-Петербург, Москва,

Екатеринбург. Ну, и сами будем заканчивать год с этим художником. У нас состоится выставка мастеров России, которые идут по пути Голубятникова. Также планируем переиздание книги о нем и, конечно, экспонирование проекта «Исконный свет Салафила». Все материалы, которые мы выпускали по этому направлению, а это огромная научно-исследовательская работа, будут представлены зрителям.

НОВЫЙ ЗРИТЕЛЬ — НОВЫЕ ФОРМЫ

— За эти годы наш зритель сильно изменился. Люди желают не только смотреть и слушать пояснения, но и творить самостоятельно. Если раньше у нас были в приоритете экскурсии и лекции по искусству, то сегодня стали популярны мастер-классы. Всем хочется что-то сделать своими руками и унести эту вещь домой. Такая тенденция наблюдается как с маленькими, так и со взрослыми зрителями. При этом мы, конечно, продолжаем просветительскую работу со школами, потому что надо воспитывать людей с малолетства



Фрагмент проекта «Исконный свет Салафила»

на подлинном искусстве. А вообще, тагильчане и гости города, которые ценят изобразительное искусство, стали более активными. Они больше посещают новые выставки и постоянные экспозиции. Ну и, конечно, никто не отменял экскурсии. У нас они очень квалифицированные. Включают и некую интригу, и ненавязчивый рассказ...

Еще одна форма работы, востребованная сегодня, — арт-квизы. Это игровое направление очень популярно. Приходят как постоянные, так и новые команды, в том числе и работников других учреждений культуры. Наш научный отдел по работе с посетителями осваивает все это. Я, честно скажу, долго не понимала это направление, но народу нравится азарт квизов. Такая форма привлекает внимание молодежи.

Сегодня у нас проходят и поэтические мероприятия, и концерты-«квартирники» для любящих авторскую песню... Я убеждена, что при музее должны быть клубы, кружки для детей...

Мы сотрудничаем с филармонией, у нас находится их орган, и они проводят вечера органной музыки в нашем зале. Раньше я сокрушалась: «В парке есть духовой оркестр, в Краеведческом музее — ансамбли, а у нас — ничего...». И вот, пожалуйста, — орган. Это мощно! Сотрудничаем и с театрами. К прошлому юбилею театра кукол делали совместный проект по их спектаклям.

В моду вошли фотосессии. Много желающих сфотографироваться в интерьерах наших роскошных залов. А еще сегодня сложно представить музей без сайта и социальных сетей. Идем в ногу со временем.

У искусства самое разное предназначение. Оно лечит. Оно рассказывает о жизни. Оно раз-



Арт-квиз

вивает и воспитывает. Оно, наконец, просто радует. Искусство — оно для всех, и каждый тут находит что-то свое.

ПЛАНЫ И МЕЧТА

— Планов всегда много. Выпустить несколько книг. Закончить работу по гранту. В этом году поедем в Москву, в музей декоративно-прикладного искусства — повезем свою коллекцию подносов и работ тагильских художников.

К 80-летию проведем выставку новых поступлений за последние десять лет. Вообще, организовать 60 экспозиций в год, как это делаем мы, — очень непросто! Ведь выставку не открывают на месяц. Она должна поработать, собрать зрителя... А нам столько всего хочется показать! Не хватает зданий и площадей. «Королевство маловато...». Еще одно помещение — вот о чем, пожалуй, можно по мечтать...



Нижнетагильский музей изобразительных искусств

Живопись — своя игра

Сезон в Международном центре искусств «Главный проспект» отличился по-настоящему яркой персональной выставкой Кирилла Бородина с «игрушечным» названием и не менее игровым содержанием – «Закрытое общество надувных зверей». Ныне живущий и работающий в Санкт-Петербурге, Кирилл не теряет прочной связи с Уралом. Окончив здесь Уральскую государственную архитектурно-художественную академию (отделение станковой живописи), а позже вступив в Союз художников России, он регулярно организует выставочные проекты на площадках Екатеринбурга.

На белых стендах картины молодого живописца звучали особенно сочно и выразительно, их крупный формат притягивал взгляды и будоражил зрительный нерв. Но если Кирилл и эпатировал, то делал это в своей узнаваемой манере, выбрав крупные живописные форматы, до двух метров. На холстах он разместил персонажей, кочующих по его работам разных лет, но их вариации и сюжетная канва – каждый раз новая история, новый ракурс, с которого художник предлагает зрителю погрузиться в его авторский экспрессивный ирреальный мир.

Какими же персонами он населил фантастическое художественное пространство? На первый



Кирилл БОРОДИН на вернисаже

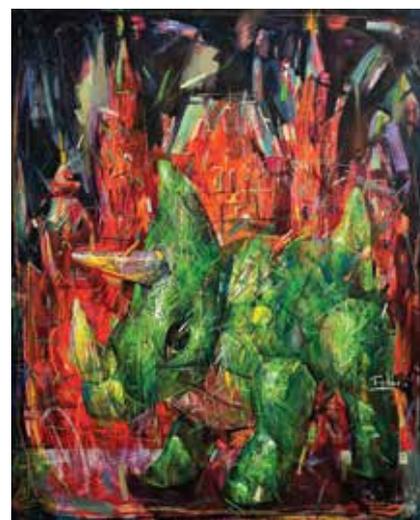
взгляд, родными и привычными современному человеку: игрушечными зверями и не только, из пластмассы, резины и прочих искусственных материалов.

Вот только игрушки увеличены до гигантских размеров и перемещены рукой художника из интерьеров гостиных и детских далеко за их пределы. Территориальная локация некоторых бутафорских животных впечатляет. На фоне башен Московского Кремля неожиданно расположился пластиковый дракон, застывший в улыбке, но занятый весьма ответственной работой: он охраняет ГИМ («Динозавр охраняет Музей истории»), подобный ему собрат, с более агрессивным видом, выставив вперед рог, стоит

на страже той же музейной институции («Динозавр охраняет Музей истории 2»). Однако часть игрушек, кажется, в ожидании искренне и тотчас исполнить свою



«Динозавр охраняет Музей истории» (2023)



«Динозавр охраняет Музей истории 2» (2023)



«Приглашение к седлу» (2023)

непосредственную миссию – быть человеку компаньоном в забавах, как и ярко-розовая лошадка, готовая покатать в салатом седле по площади, своими очертаниями очень схожей с Красной. Однако, миг потехи вряд ли состоится, он останется лишь в нашем воображении, и дело не только в сказочности сюжета. Помещая героев картин в неожиданный художественный контекст, автор наделяет живопись новыми смыслами, предлагает зрителю взглянуть на обыденные вещи под другим углом и самостоятельно трактовать характеры персонажей.

Миниатюрные когда-то игрушки, помещавшиеся в детских ладошках, увеличиваются в живописи художника до внушительных размеров надувных зверей, заполнивших собою все поле картины и производящих соответствующий эффект. На фантастических и динамичных пейзажных фонах изображены зубастая голубая акула и резиновые малиновые рыбы с зелеными глазами, вставшие в хоровод, и даже жираф, но почему-то стоящий на автомобильной трассе. Более реалистично переданы прирученные животные: обезоруживающее обаяние превратило зеленого и розового коней

в весьма послушных существ, покорно склонивших головы («С конем зеленым», «С конем»).

На выставке Кирилл Бородин также продемонстрировал, как он обыгрывает классический жанр натюрморта в интерьере. В ряде работ вместо цветочных композиций можно было увидеть воздушные шары: на кофейном столике в стеклянной вазе – на картине «Охота на зебр», с динамикой, крупными цветовыми пятнами и графичными линиями, организующими вихреобразное движение в плоскости холста. Схожа по рисунку, и тоже с героями-охотниками, картина «Без названия». Цветы, но опять резиновые, скомпонованы в натюрморте с лаконичным названием «Надувные». Как апофеоз «надувного» – изображенные на глубоких черных фонах шарики разных форм, в том числе зверей, в которых уже не читаются природная мощь, сила или агрессия, а напротив – развлечение и приятные



«Хоровод» (2024)

эмоции, как в атрибутах любого праздника (серия «Шары для вашего праздника»). Прикосновения острой иглы будет достаточно, чтобы сдуть и колоритного фламинго, и динозавра, и даже готовую к схватке акулу – все ненастоящее, выдуманное. (Подобный акт разоблачения возможен и в обществе людей, каким бы серьезным оно ни выглядело). Игрушки же сопровождают человека всю жизнь. В конце концов, признаемся: наша жизнь, как и эта живопись, в определенной степени, действительно, игра.



«Фосса. Criptoprocta ferox» в экспозиции

«...Я из тех, кто выбирает сети»

Уральские ювелиры хорошо знают Кирилла Николаевича Глазырина. На протяжении многих лет он возглавлял секцию камнерезного и ювелирного искусства Свердловского отделения Союза художников РФ. Среди нынешних мастеров декоративно-прикладного искусства немало его учеников, ведь он преподает в Уральском архитектурно-художественном университете на кафедре художественной обработки металла. Глазырин — участник множества экспозиций, где его работы всегда вызывали интерес зрителей. И вот накануне 55-летия художника и педагога в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства открылась его персональная выставка «Эволюция формы».

Произведения Глазырина, выполненные в последние годы и собранные в одной экспозиции, дают представление о том, что волновало его, чтобы позже воплотиться в ювелирных изделиях. Художественные высказывания мастера — результат его размышлений о важнейших вопросах жизни.

Директор Музея истории камнерезного и ювелирного искусства Юлия Ильина, на мой взгляд, точно и поэтически тонко раскрыла смысл его творчества:

«Кирилл Глазырин — яркий пример художника, пережившего трансформацию от носителя русской классической традиции красносельской школы филигранны, увлечения орнаментами Древней Руси до автора с утонченным

интеллектуальным подходом к ювелирной форме, основанной на убежденности, что современное искусство — это интерпретация исторических стилей и тем с помощью различных техник и технологий. Оттого строго описать ювелирный почерк Глазырина

раз и навсегда не получится. За этим описанием должен вырасти сад с такими цветами, кустами и деревьями, как ирония и история, мифы и философия, библейские образы и символы, ар-деко и супрематизм, баухаус и византийское искусство, скульптурная пластика в серебре, дереве и кости. Только отметишь его тягу к чистоте линий и лаконичности силуэта, как он усложнит этот силуэт лентами узора, игрой фактур и блеска. Этому мастеру точно скучно жить в рамках одной единственной парадигмы — темы, формы или материала».

Истоки творческого метода Глазырина — в его alma mater. В 1988 году он окончил красносельское училище художественной обработки металла, славное своей



Серьги «Русский образ»

историей и выпускниками, известное верностью традициям русской ювелирной школы.

Неслучайно национальные мотивы декларированы в работах, представленных в экспозиции.

Серьги «Русский образ» (серебро, сердолик, гранат) отсылают нас к

традиционным обликам жителей Древней Руси. Они сконструированы как подобие парадного женского наряда. Серебряным полукружьем обозначает автор абрис кокошника, рисует украшения, характерные для той эпохи. Глазырин выбрал технику скани, популярную в промыслах русского севера и в Красном селе.

В этой же технике исполнены серьги «Хозяйка Медной горы» (серебро, малахит, хризопраз, золочение). Объем их напоминает о пышном платье покровительницы Данилы-мастера, богато украшенном дорогими камнями. Тончайшие нити делают произведение воздушным, как будто невесомым. Да ведь и Хозяйка — это миф, рожденный фантазией писателя.



Серьги «Хозяйка Медной горы»



Брошь-заколка «Арлекин»

Осмысляя мировой художественный опыт, Глазырин соединяет хорошо освоенные в искусстве образы через новые технологии и постмодернистскую стилистику. Такова, к примеру, его брошь-заколка «Арлекин» (серебро, перламутр, черное дерево, золочение). Персонаж итальянской комедии дель-арте живет в огромном количестве художественных клонов. Но уральский ювелир предложил свою трактовку. В абстрактном выражении образа он графично наметил его приметы, претендующие на узнаваемость. Панталоны пестрят разноцветными ромбовидными и треугольными заплатками. Некое подобие колпака – шапочка, украшенная заячьим хвостом. Наконец, непременный атрибут Арлекина – деревянный меч. Изгиб игрушечного оружия также присутствует в броши.

Обращение к художественным мотивам прошлого естественно привело Кирилла Глазырина к романтическому флеру русского искусства начала XX века. Многослойность этого явления предъясняет художнику, пытающемуся отразить его в обобщенном образе, очень сложную задачу – как выявить символы эпохи? В парные броши «Серебряный век» (серебро, кость, перламутр) он вложил приметы того времени. В изделиях видны элементы потрясшего мир русского авангарда, волны – как символы литературных течений...



Парные броши «Серебряный век»

Еще одно концептуальное произведение мастера – брошь с длинным, поясняющим замысел названием: «Квадратный век, всем русским художникам и поэтам XX века посвящается» (серебро, родирование). Здесь автор доходит до высокой степени обобщения. Он не использует в оформлении камни или другие выразительные средства. Да этого тут и не требуется. Смысловой упор сделан на текст, размещенный на броши:

*Ни тьмы, ни смерти нет
на этом свете.*

*Мы все уже на берегу морском,
И я из тех,*

кто выбирает сети,

Когда идет

бессмертье косяком.

Глазырин не указывает автора, но все, кому дороги бриллиантовые россыпи русской поэзии, знают, что этот шедевр принадлежит перу Арсения Тарковского.

Какую мысль хотел донести до зрителей ювелир, используя этот отрывок из стихотворения «Жизнь, жизнь...»? Думаю, что художник заложил в изделие



Брошь «Квадратный век»

память не только о тех мастерах кисти и слова, что признаны и хорошо известны, но и о тех – и это особенно важно! – чьи имена мы по-настоящему обрели лишь в последние десятилетия минувшего века.

Эту же идею противоречивости быстро меняющегося времени Глазырин отобразил в другой парной броши «День и ночь» (серебро, фианиты, родирование, рутенирование) из коллекции «Черный квадрат». Разумеется, речь не идет об антагонистическом сосуществовании суточных ритмов. В изделии зашифрован, на мой взгляд, подтекст бытия, определяющий, в сущности, жизнь каждого человека, где соседствуют горе и радость.

Невероятным юмором, о котором упоминала и Юлия Ильина, насыщено еще одно творение автора – брошь «Рыба кистеперая – бабушка животных» (серебро, золочение). Не погрешив, по сути, против эволюционной теории, он изобразил не только «бабушку животных», но и далекого предка человека. Все мы одной крови... И сделано это с улыбкой: утрированные черты, напоминающие палеонтологические находки, еще раз заставляют задуматься о мимолетности времени и... в какой-то степени ощутить себя даже той самой рыбой.

Надо отметить, что в экспозиции, представленной в музее, есть и эскизы Глазырина, где он проектирует будущие изделия. Рисунки позволяют заглянуть в творческую лабораторию мастера. В совокупности с показанными произведениями они достойно представляют творчество ювелира, известного интерпретациями и осмыслением огромного пространства мирового искусства.

Скульптор — наедине со всеми

Памятники Маршалу Победы Георгию Жукову у штаба ЦВО, уральским воинам-спортсменам «Лыжный батальон» в Зеленой роще, детям-труженикам тыла в парке недалеко от станции метро «Машиностроителей», контрразведчикам у окружного Дома офицеров, мемориал воинам-интернационалистам «Черный тюльпан» на площади Советской Армии, скульптурная группа Царственным Страстотерпцам у Храма-на-Крови в Екатеринбурге, памятник царю Петру I и промышленнику Н. Демидову в Невьянске... Согласитесь, без них сегодня уже трудно представить наш уральский край. А объединяет их все авторство Константина Грюнберга.

Скульптора-монументалиста, работы которого — всегда на виду, наедине со всеми.

В августе 2024 года члену Союза художников России, Почетному гражданину Свердловской области Константину Грюнбергу исполнилось 80 лет.

Родом он из Свердловска, с Уралмаша, где трудились его родители. Там же начал делать свои первые шаги в области скульптуры и живописи, в клубе, где были и детские коллективы.

— Удивительно, что преподавали нам педагоги высшего класса, — вспоминает Константин Васильевич. — Например, театральный кружок вел известный актер из драмтеатра, музыкальный — солист филармонии. Танцевальным руководили артисты балета оперного театра. Скульптуру преподавал Александр Высочин — человек с высшим профессиональным образованием. Я пришел к нему, учась в седьмом классе школы. И вот с того времени и началась моя творческая жизнь. Первую работу изготовил в 14 лет. Скульптурный кружок был в подвале, потому что грязная работа. Но мне нравилось. Нажима никакого не было ни со стороны Александра Наумовича (типа «Я из тебя скульптора сделаю!»), ни со стороны родителей. Восьмиклассником сделал из мрамора портрет мальчика со скрипкой. Меня вместе с другими ребятами клуб наградила путевкой в Ленинград. Когда приехали, я пошел в Академию художеств. Университетская набережная, 17. Узнал, как



Константин ГРЮНБЕРГ работает над композицией «Несение креста»

поступают туда. Взял памятку. Там было все изложено: какие нужны портрет, рисунок, какая фигура, какого размера. И вот в течение трех лет я эту программу штудировал. И каждый год меня отправляли в Ленинград. И я каждый раз ходил в академию. Все делал по программе. И поступил.

— **Чем вам запомнились годы учебы?**

— Тогда было время «оттепели». Я учился у самых лучших

скульпторов «серебряного века»: Михаила Аркадьевича Керзина, Игоря Всеволодовича Крестовского, Михаила Константиновича Аникушина. Три апостола. Это была очень серьезная школа. Не какая-то там, где на десятерых одна натурщица. А тут на каждого студента одна.

— **О вашем сложном характере ходят легенды...**

— Он у меня резкий. Меня хотели выгнать из академии «за пьянство в общезжитии». Воспитатель написала докладную

Керзину. Но тут приехала делегация шведских художников, которые ходили, смотрели работы студентов. Они обошли всю академию и остановились на нашем факультете. А я тогда и правда с похмелья был, фонарь под глазом, борода и длинные волосы. Но шведам как раз пришелся по душе. Все ваяли красивых девочек, а я ваял старика. Мне удался его взгляд. Помните, у Репина есть «Мужик с дурным глазом». Вот и у моего деда идиотский,



Памятник детям-труженикам тыла

сумасшедший взгляд. Шведская делегация очень высоко оценила эту работу. И меня решили не исключать, а... наградить. Дали бесплатные талоны на обеды в ресторан и контрамарки на год в «Мариинку», в Царскую ложу.

— После окончания академии вернулись на родину?

— Да. Как-то еще на четвертом курсе я приехал домой. Моя однокашница Люба, ученица того же Керзина, предложила мне изготовить памятник солдату для одной деревни. Мне был предоставлен карт-бланш: делай, как захочешь. Был такой писатель Смирнов,

который сказал: «Никто не забыт, ничто не забыто». Вот по этому смыслу я и сделал. Всем моим товарищам в Союзе художников очень понравилось. Это тиражированная работа. Такие скульптуры делают не одну, а две, три, четыре, пять, чтобы организации это было коммерчески выгодно. Тогда это оценивалось в страшную сумму – 1800 рублей. Так я впервые заработал на кусок хлеба. Но меня всегда интересовала и творческая сторона. Здесь, в Свердловске-Екатеринбурге, я попал на такую стезю, стал востребован. А когда заказной работы не было, трудился грузчиком на железнодорожном вокзале.

— Ваша самая главная работа?

— Памятник маршалу Жукову.

Здесь предоставим слово членам правления Свердловского общественного фонда Г.К. Жукова.

Председатель правления Анатолий Войтенко: «По заказу фонда Константин Васильевич подготовил 18 эскизов и 7 вариантов макетов будущего монумента, в том числе три ростовых и четыре – конных. Скульптор долго искал решение воплощения образа Георгия Константиновича. Маршал много времени

провел в седле, был отменным кавалеристом, да и все парады принимал на коне. Поэтому было принято решение увековечить Жукова верхом. И этот проект утвердил Военный совет во главе с командующим войсками Уральского военного округа.

Член правления, заслуженный работник культуры России, Нина Ерофеева:

«Константин Васильевич Грюнберг звонил мне, приглашал посмотреть эскизы, а я все оттягивала встречу. Мы долго не могли опомниться после конкурса проектов памятника Жукову, проведенного под давлением общественности в Центральном музее Вооруженных Сил, где наряду с работами маститых скульпторов, выполненными на удивление равнодушно, были выставлены и просто чудовищные, откровенно любительские поделки, оскорбительные для такой личности. И поэтому смотреть и снова разочаровываться не хотелось. Но однажды все же решилась. Мастерская среди канав, котлованов... Здесь громоздились мешки с песком, гипсом, глиной... Но над всем этим витал дух Маршала: в десятках эски-



Памятник Маршалу Победы у штаба ЦВО



Константин ГРЮНБЕРГ (справа) 8 мая 2024 года во время возложения цветов к памятнику маршалу Жукову



Мемориал «Черный тюльпан»

зов проступали знакомые черты, мощная энергия пульсировала, заряжала... С того момента мы стали вместе биться за конную статую Жукова в Екатеринбурге.

– Это была самая сложная технологическая работа, – продолжает свой рассказ Константин Васильевич. – Никто у нас в столице Среднего Урала не делал ничего подобного. Посоветоваться не с кем было. 1994-й год. Меня все спрашивают: «Костя, что ты делаешь?» Отвечаю: «Коня». А мне: «Людям жрать нечего, а ты – коня...». А я: «Это моя профессия». Я тогда обратился в церковь. Был покойный владыка Мелхиседек. Я пошел к нему в церковь Иоанна Предтечи. Он меня принял, вдохновил, успокоил. И я, идя от него, уже был уверен, что сделаю Жукова. Мотором была Нина Павловна Ерофеева. И небывалое участие жителей всей области – от мала до велика, но прежде всего – ветеранов, готовых ради любимого маршала пожертвовать последние копейки... Это благородство спонсоров, это неутомимая деятельность Фонда Жукова. Это огромная работа Координационного совета областной администрации, услышавшей глас народа. Памятник сделан из бронзы. Самая луч-

шая – литая, кованая. Я ее всю прочеканил. Когда делал, ко мне приезжали те, кто близко знал Георгия Константиновича. Водитель Жукова Александр Бучин. Первая фраза Александра Николаевича, когда он зашел в мастерскую: «О, святой Георгий-Победоносец!» Младшая дочь Жукова Мария Георгиевна: «Вы уловили именно то, что свято для каждого русского человека и не только русского, а, наверное, для всех, кому дорога наша история и дорог мой отец, – черты народного, былинного богатыря». Он смотрит вдаль и взором не



Скульптура «Георгий-Победоносец»

дрогнет. Так он глядел на фашистов. Кажется, у меня это получилось. В искусстве если есть образ, тогда работа удалась. Я старался создать мощный жизнеутверждающий памятник русскому человеку.

– В Березовском я видел памятник Льву Брусницыну – первооткрывателю золота, тоже ваше творение...

– Трудился над ним семь лет. Акцию по возрождению памяти уральского золотодобытчика начал бизнесмен Валерий Лобанов. Именно он был главным инициатором перезахоронения старателя. В то же время была сделана посмертная маска Брусницына, а после воссоздания облика мастера началась работа над памятником. Вот стоит Лев Иванович – между пальцами у него золото протекает. А кому что оно принесет в этой жизни? России Березовская шахта позволила оправиться после войны с Наполеоном и положила начало новой эре добычи драгоценного металла.

– Ваш памятник детям-труженикам тыла стал сегодня местом их встреч, как, впрочем, и «Черный тюльпан», где собираются участники афганской, чеченских кампаний...

– Детям, которые ковали победу в тылу, ныне уже пожилым, солидным, поначалу говорили: «И не мечтайте о памятнике». Они сокрушались: «Если сейчас не сделают, нас совсем забудут». И тут депутат Екатеринбургской городской думы Игорь Володин вмешался: «Давайте, я профинансирую этот проект». Я не поверил своим ушам. Это все имеет очень большое патриотическое и психологическое значение. Мне повезло, что все мои работы обладают, помимо бронзы и металла, смыслом. Значит, живу на этом свете не зря.

«Завтра начинается с нами!»

Второго сентября экипаж космического корабля «Кинолюбитель» приземлился на первой молодежной космической станции в городе Ирбите, по адресу: Максима Горького, 6. В этот день здесь открылась библиотека нового поколения на базе Центральной детской библиотеки.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин, заместитель директора и заведующая научно-методическим отделом Свердловской областной универсальной научной библиотеки имени В.Г. Белинского Марина Коптяева и Ольга Казимирская, глава городского округа «город Ирбит» Николай Юдин. Почетные гости подчеркнули, что модельная библиотека стала настоящим подарком ко Дню знаний, и, без сомнения, будет центром притяжения и детей, и взрослых.

Год назад, во время фестиваля «Акуловские чтения», коллектив хранителей книг узнал, что, по результатам конкурсного отбора в рамках национального проекта «Культура», Ирбитской детской



Роман ДОРОХИН вместе с гостями разрезает красную ленточку

библиотеке на техническую модернизацию выделено восемь миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Кроме того, более четырех миллионов из городского бюджета предоставлено на капитальный ремонт здания.

Сегодня, после полной трансформации, библиотека стала инновационной. В основу концепции положена идея «Библиотека Вселенной: разума, воображения и мечты». Сотрудники организовали для гостей экскурсию по новому «космическому» пространству.



Интерьеры библиотеки



В первом зале «Терра инкогнита — земля неизведанная» организована автоматизированная система книговыдачи. Раньше в библиотеке был исключительно бумажный формат, сейчас сотрудники заняты большой работой по оцифровке всех документов. Такое нововведение позволит вести постоянный учет фонда библиотеки, контролировать движение каждого издания, и конечно, оперативно обслуживать читателей. Здесь же для маломобильных групп населения, в частности, для людей с плохим зрением, оборудована зона, где специальный аппарат в виде сканера с увеличительной лупой озвучивает книги, журналы, газеты.

Во втором зале — «Бесконечность» — главной «фишкой» является универсальный многофункциональный колесный робототехнический комплекс — робот Маша. Таким образом, у библиотекарей появилась помощница, которая проводит экскурсии, лекции, викторины, презентации. Маша с первых минут обрела любовь маленьких читателей, она знакомится с каждым посетителем, запоминает его имя и даже... предсказывает будущее. Особое внимание привлекает методический интерактивный комплекс «Ракета». Он поможет выучить расположение планет в Солнечной системе, овладеть панелью управления луноходом и построить свою модель корабля.

В третьем зале, названном «Планетая», любители компьютерных игр и виртуальной реальности найдут инновационные VR-очки. Они позволяют окунуться в киберпространство. Благодаря режиму полного погружения, пользователи становятся как бы частью происходя-



Николай ЮДИН знакомится с роботом Машей



Робот Маша

щего: все события виртуальной реальности разворачиваются на 360 градусов вокруг человека. В перспективе, в рамках программы «Комната тишины», появится психолог-логопед, сейчас в зале уже оборудовано специальное место, где будут проходить занятия. В частности, тут расположен стол с песочной анимацией, ведь доказано, что взаимодействие с песком благоприятно воздействует на эмоциональную сферу ребенка.

Перед открытием новой модельной библиотеки специалисты проанализировали читательский спрос. По итогам анализа



Встреча с виртуальной реальностью

в фонд Центральной детской библиотеки было закуплено 4259 экземпляров новых изданий, выписано 51 наименование газет и журналов. Сегодня сформирован книжный фонд для всех возрастов. Приобретены не только интересные, но и необычные книги: интерактивные 4D издания, книги-игрушки, книги-панорамы, книги-вimmelбухи, говорящие книги.

Логичное соседство интерактивных игр и книг дает возможность посетителям пребывать в «космосе книг», и читая, и играя.

— Наша детская библиотека получила новую жизнь — теперь это не скучное книгохранилище, а пространство будущего, которое привлечет внимание детей и подростков разного возраста. Ведь здесь предлагается огромный спектр возможностей увлекательно провести время, найти занятие по душе, — говорит Михаил Смердов, депутат ирбитской городской Думы.

Сотрудники с Урала прошли обучение в Российской национальной библиотеке по различным современным направлениям работы и разработали несколько тематических программ, которые помогут не только организовать досуг, но и подготовить детей к жизни в будущем. К примеру, будет создан клуб успешных людей «Через тернии к звездам». На его заседания в качестве спикеров будут приходить руководители предприятий и фирм, представители культуры и прессы, почетные граждане Ирбита. Будут проводиться «Библиопленэры»: «вкусные», юмористические, познавательные. Регулярно — тематические выставки литературы, познавательные беседы, мастер-классы, подвижные игры.



Первые занятия

Девиз библиотеки — «Завтра начинается с нами!». Действительно, двери молодежной «космической книжной станции» всегда открыты для живого общения и чтения, для познания себя и мира.



Девиз библиотеки

К вам — Совет

Любопытно бывает окунуться в сферу знаний и работы, которые от тебя далеки, результаты которых видишь лишь в готовом виде. Поэтому мы решили заглянуть за кулисы общественного совета при министерстве культуры Свердловской области. В 2024 году исполняется десять лет, как Совет ведет свою работу: отсматривает, проверяет, проводит ревизии и дает рекомендации по огромному объему проектов и программ в сфере культуры региона. Вместе с Советом отправились в Каменск-Уральский, посмотреть и послушать, как эксперты совета оценят реорганизацию Центральной городской библиотеки имени Пушкина и построенный в городе Центр культурного развития «Клевер».

Важный нюанс: в Совете работают люди, которым не безразлично все, что происходит с культурой нашей области. Каждый из экспертов отдал большую часть своей жизни развитию той или иной сферы культуры: музыкальной, литературной, театральной, журналистике... Возглавляет Совет народный артист РФ Иван Иванович Пермяков. Искренняя вовлеченность и корректное, при этом строгое, отношение Ивана Ивановича ко всему, что показывали каменские коллеги, пожалуй, и отражает общий стиль работы Совета. Внимательное наблюдение, много вопросов, предложение помощи – таким получился и тот рабочий день.

Трансформация библиотеки и строительство «Клевера» стали возможны благодаря реализации национального проекта «Культура». Так что основной целью Совета в этой командировке было понять, насколько целесообразно потрачены коллегами средства, выделенные государством. К сожалению, случается и так, что финансы предоставлены, а в реальности обещанное не сделано. В Каменске-Уральском было на что посмотреть и чему порадоваться.

ЦГБ имени А. С. Пушкина в 2022 году получила финансирование на модернизацию по



Заседание Общественного совета в зале центра «Клевер»

модельному стандарту (10 млн рублей из федерального бюджета, почти 8 млн выделил местный бюджет). Центральная городская библиотека Каменска-Уральского стала второй модельной в городе и 18-й в области. Модельная отличается от обычной библиотеки форматом взаимодействия с читателем. По сути – это инновационный центр знаний, в котором органично переплетаются современные технологии и классические функции. Он предоставляет посетителям не только литературные ресурсы, но и широкие возможности для саморазвития и обучения.

Поскольку старейшая каменская библиотека (открыта в 1899 году) давно уже стала

местом сосредоточения самых разнообразных культурных событий, то тут, безусловно, требовалась серьезная модернизация. И в рамках нацпроекта «Культура» задуманное удалось осуществить. Удивительно тонко получилось соединить в этой реновации традиции и инновации. Экскурсия по библиотеке дала возможность рассмотреть все в подробностях.

Директор МАУК «Централизованная библиотечная система Каменск-Уральского городского округа» Евгений Тепикин (член союза писателей РФ, руководитель литературного объединения имени Каплунова, поэт) рассказал, что прежде, чем приступить к созданию концепции проекта,

здесь провели кропотливый анализ: собирали мнения, опрашивали фокус-группы. Понимание актуальных интересов взрослых, молодежи, подростков, детей было невероятно важно в этой большой «переделке».

Фойе библиотеки встречает гостей визуальными элементами, которые подчеркивают традиции. Например, чеканное панно художника Владимира Пермякова с изображением Александра Сергеевича Пушкина. В фойе выделено несколько зон: информационная (здесь же оказываются платные услуги по сканированию, ксерокопированию и проч.), мягкая зона отдыха, книжные выставочные витрины, где экспонируются интереснейшие фолианты как из фонда библиотеки Каменска, так и привозные (на момент экскурсии здесь были представлены старинные книги из Свято-Троицкого кафедрального собора). Еще один примечательный элемент фойе – старый добрый бумажный каталог. «Читатели старшего поколения предпочитают пользоваться таким. Да и вообще – бумажный каталог – это традиция, это то, что сохраняет приятные ощущения в библиотеке», – признался Евгений Тепикин.

Пространство всей библиотеки также разделено на несколько функциональных зон.

Пушкинский зал. Оформление его отсылает к той самой эпохе: ламбрекены, старинные книжные шкафы, выставочная витрина, декорированная под камин. В фонде зала хранится уникальное пушкинское собрание – более 1000 изданий, которые рассказывают о жизни и творчестве великого поэта.

Здесь принимают и любителей настольных интеллектуальных игр. Кроме того, работают клубы: «Клуб любителей интеллектуаль-



Иван ПЕРМЯКОВ, журналист Галина ЛЕВИНА, поэт Александр КЕРДАН в Пушкинском зале

ной литературы», «Званный гость», «Семейный ковчег». Зал работает как в формате читального зала, так и в формате абонемента.

Зал семейного чтения. Или иначе – абонемент. Визуально он разделен на две зоны: детскую и взрослую. В детской – оборудованы игровые места. Можно прийти, почитать, поиграть, взять книги домой. Тут не только проведен ремонт, но и появилось много новой художественной и отраслевой литературы, детских настольных игр и современных изданий. Оформление прекрасное, нативное и понятное: разноуровневые стеллажи позволяют быстро найти книги. В зоне взрослого абонемента организовано рабочее место с видеувеличителем для слабозрящих читателей.

Цифровая «Студия 33». Сюда приходят посетители любого возраста на курсы графического дизайна, обучаются компьютерной грамоте, изучают технические устройства и роботостроение. Студия оснащена интерактивной доской, моноблоками и VR-очками.

Арт-гостиная. Основной ее слоган: «Искусство понимать искусство». Здесь проходят литературно-музыкальные вечера и творческие встречи. Есть небольшой кинотеатр и концертная площадка со звуковым и мультимедийным оборудованием. В этом зале работает старейший городской кино клуб «Панорама». За чашкой чая можно посмотреть ленты авторского кинематографа, фестивальные фильмы.

Большой популярностью среди молодежи пользуются литератур-



Мастер-класс по 3D моделированию



Евгений ТЕПИКИН рассказывает об экспозиции старинных книг из Свято-Троицкого кафедрального собора



Дискуссия об искусстве в арт-гостиной

но-музыкальные «квартирники». Арт-гостиная сотрудничает с Каменским драмтеатром в формате читки пьес. Нынче в рамках Года семьи сотрудники зала инициировали новый проект «Творческие династии Каменска-Уральского», открывали его с театральными коллегами – режиссером Людмилой Матис и ее дочерью, актрисой Ингой Матис.

Читателям доступны уникальные издания по искусству, художественные альбомы собраний Ватикана, Лондонской картинной галереи. В арт-гостиной располагаются кафедра литературы на иностранных языках (более, чем на 30) и кафедра искусства. Можно найти как энциклопедии, справочники, разговорники, так и издания на языке оригинала. Специалисты отдела ведут несколько клубов. Например «Поэзия вышивки», «Клуб игры в русские шашки».

Зал электронной информации. В этом пространстве гости получают бесплатный доступ к популярным ресурсам, Национальной электронной библиотеке, Президентской библиотеке, библиотеке Литрес.

Отдел краеведческой литературы относительно молодой (организован в 2000 году), каменцы им невероятно гордятся. Единственный в городе отдел,

где собирается вся литература об уральском регионе, области и самом городе. Есть, кроме книжных, изданий, периодические, карты, атласы. На одной из стен зала расположена иллюстрированная шкала времени,

отражающая основные вехи истории Каменска-Уральского. На фотографиях можно видеть, как развивался город на протяжении более чем 300-летней истории. Интерьер дополняет антикварный книжный шкаф с изданиями



Танцевальная композиция от одного из хореографических коллективов «Клевера»



Танцевальный зал «Клевера»

XIX века, в котором хранится литература дореволюционного периода. Самая старая книга библиотеки – биография Пушкина издания 1855 года. В отделе ежемесячно собирается городское краеведческое общество, заседает городское литературное объединение.

Евгений Тепикин рассказал, что после модернизации количество читателей постоянно увеличивается. На сегодня в библиотеке почти 100 000 посещений в год. Более 15 000 зарегистрированных пользователей:

– Конечно, мы стремимся найти здоровый баланс между интересами городского сообщества и нашими непосредственными задачами. К 2030 году планируем выйти на цифру 2 миллиона посещений, при количестве горожан 164 тысячи.

Начальник отдела государственной гражданской службы, кадров, правовой и организационной работы областного министерства культуры Елена Мажирова согласилась с тем, что пока такой результат, как у каменцев, к сожалению, не всем библиотекам доступен. В Каменске существует центральная система, связывающая 14 библиотек. Конечно, хочется, чтобы все получили возможность модернизации в рамках нацпроекта. Вероятно, что Общественный совет как раз сможет поспособствовать такой перспективе.

Второй точкой маршрута для Совета стал Культурный центр «Клевер» в новом микрорайоне Каменска-Уральского. Он первый такой в области. Построен также в ходе реализации нацпроекта «Культура». Центр начал работу 28 февраля этого года. На двух этажах сейчас собраны семь коллективов: два хореографических, вокальный, изо- и медиа-студии,



Гости на фоне здания «Клевера»

студия звукозаписи, компьютерный класс. В здании есть лифт для тех гостей, кому сложно одолеть ступени.

Любопытен проект самого здания – в проекции оно напоминает



Галина ЛЕВИНА призналась, что в такой уютной зоне отдыха сложно не увлечься

ет цветок трехлистного клевера. Необычная форма и творческое содержание – будем надеяться, что это задел для удач. Молодому, растущему микрорайону такой «Клевер» был очень и очень нужен. Отдаленность от центра Каменска лишала здешних жителей возможности интересно устроить досуг семьи.

Приятно было видеть грамотно организованное пространство для занятий: светлые танцевальные залы с высокими потолками и зеркалами, с раздевалками и душевыми, гримерные комнаты для театральных студий (по словам эксперта Совета Татьяны Стрелковой, «не у каждого театра такие есть»), классно оборудованный кабинет медиастудии, добротный зал со сценой.

У «Клевера», как и в целом у микрорайона «Южный», только один недостаток – сюда не ходит общественный транспорт. В планах администрации города – его запуск. Но члены Общественного совета вопрос с транспортом взяли «на карандаш». Экспертное мнение, безусловно, должно придать ускорение решению этой задачи.



Зона для отдыха – уютное местечко

Была ли Баба Золотая? И какая?

Сколько легенд и мифов сложено о Золотой Бабе за последние несколько столетий у разных народов России — точно неизвестно. Известно лишь, что этому легендарному идолу с глубокой древности поклонялись ханты, вогулы, манси, угры и другие народы Урала и Сибири. До настоящего времени образ Золотой Бабы не перестает будоражить мысль неравнодушных к своей истории и культуре людей, богатая фантазия которых воспринимает ее либо как огромного четырехметрового истукана, либо как небольшую литую из золота статуэтку.

О том, когда появилось это древнее языческое божество, тоже нет достоверных сведений, но самое давнее упоминание о загадочной Золотой Бабе встречается в Новгородской летописи за 1398 год. И написано оно на основе миссионерской деятельности Стефана Пермского: «Сей научи Пермскую землю вере Христове, а прежде кланялися зверем и деревом, воде, огню и Золотой Бабе». Именно с того времени, когда на Урал

пришли русичи, Золотая Баба «ушла в гору» под напором христианства и до сих пор место, где она хранится, неизвестно. Хотя попытки поиска совершались множество раз: например, одна из последних экспедиций под названием «Тайны Каменной Старухи», была предпринята региональным отделени-



Медной горы Хозяйка?

ем Русского географического общества в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в 2022 году. Ее результатом стало предположение, что древний гранитный идол в хвойном бору на горе Полуденная, известный как Каменная Баба — предмет многовекового поклонения жителей Сибири и персонаж старинных легенд — может быть той самой Золотой Бабой. Но это лишь гипотеза.

А пока что «Великая Матерь» многих народов нашла свое отражение в творчестве писателей Юрия Курочкина («Легенда о Золотой Бабе», 1963), Сергея Плеханова («Золотая Баба», 1985), Александра Бушкова («Царица темной реки», 1996), Алексея Иванова («Сердце Пар-

мы», 2003), Ольги Кошмановой («Золотая Баба или Заколдованная Богиня», 2009)... Не обошел загадочную фигуру своим вниманием и Павел Бажов: образы «тайных сил» почерпнуты им из мифов и легенд Урала, а Медной горы Хозяйка происходит от Богини-матери — Золотой Бабы.

Образу Золотой Бабы уделяли внимание и мастера изобразительного искусства. Самые ранние изображения сохранились в бронзовой металлопластике периода Пермского «звериного стиля» III-XII веков, они являются уникальными артефактами языческой цивилизации нашего края. Позже художники Алтая, Сибири и Северного Урала изображали древнего идола как женщину-мать, другие — воительницу с копьем в руке, третьи делали изваяние старухи, способное издавать трубные звуки...

Исследователи считают, что Золотая Баба — это символ Женского начала, которое отождествлялось с Природой и рождением нового урожая. Люди в древности называли Золотую Бабу именами богинь плодородия. А изготовление ее изображений из золота было связано с тем, что золото было самым легкоплавким металлом и доступным для древних людей материалом. Ценность его была не в стоимости, а в свойстве, которое



Баба-идол

обычно для благородных металлов: оно не ржавело и было красиво.

До наших дней загадка существования Золотой Бабы так и не разгадана. Вполне возможно, что ее никогда и не существовало в том виде, в каком представляют многочисленные легенды и воплощают мастера искусства. Но таинственный идол упорно притягивает и будоражит их фантазию. Пример тому – ретроспективный проект 2023 года «Золотая Баба», воплотивший новое видение и понимание загадочного существа, созданный екатеринбургскими художниками Александром Мавриным и Александром Максяшиным. Первый представ-



Змееногая богиня скифов Табити

к этому объекту оправдан, поскольку связан с его историко-культурной ценностью. В своей работе авторы попытались использовать доступный и понятный людям образ загадочного божества, представив Золотую Бабу в стиле культового антропоморфного объемного изображения. Так или иначе, новый вечный образ человечества – Родительницы-Женщины-Богини – может стать особой достопримечательностью старинного города Ирбита.

ленный зрителям рельеф на совместных с творческой группой «А4» выставках «Арт-Миф-Урал» в Екатеринбурге и Каменске-Уральском был интересен своей масштабностью, нес в себе важную информацию к размышлению о «преданье старины глубокой».

А недавно авторы создали новое скульптурное изваяние Золотой Бабы для Музея народного быта Ирбита на основе изучения исторического материала и своего творческого воображения.

Теперь этот уникальный музей, открытый в 2011 году при непосредственном участии местного предпринимателя и коллекционера М. Смердова, обогатился единственным на Среднем Урале сакральным экспонатом – монументом сидящей женщины-покровительницы рода и жизни малых народов. Большой интерес



А, может, она такая...



Народ в «Хороводе»

Яркая, самобытная, неповторимая русская культура отражает историю народа, его традиции и обычаи – уверены организаторы ежегодного народного гуляния «Кашинский хоровод», которое летом прошло в Богдановиче уже в 21-й раз.

Веселое действо было посвящено Году семьи в России. «Хозяева» праздника – администрация ГО Богданович, Центр современной культурной среды, Центр традиционной народной культуры Среднего Урала и Благотворительный фонд «БАЖОВ» – сделали все, чтобы он стал по-семейному теплым и запоминающимся. Образ семьи красной нитью прошел через все мероприятие. В этом году отправной точкой стал памятный знак «Камень двух колец», который установлен в селе Кашино, на месте венчания известного уральского сказителя Павла Бажова и Валентины Иваницкой. Здесь собрались молодожены и семейные пары со стажем, а с ними герои Бажова: Данила-мастер и Хозяйка Медной горы. Они прошли через арку, вдоль ярмарочных рядов, затем на сцену. Под аплодисменты зрителей и звуки марша Мендельсона там провели церемонию бракосочетания, молодые обменялись кольцами, получили свидетельство о браке и скрепили союз поцелуем. А супружеские пары, прожившие вместе более 25 и 50 лет, были награждены знаками отличия Свердловской области «Совет да любовь» и медалями «За любовь и верность».

В этом году на «Кашинский хоровод» съехались гости из разных городов. Весь день на сцене шла концертная программа. Конкурс хороводов и стилизованного народного танца закружил коллек-



Председатель ЗССО Людмила БАБУШКИНА ежегодно посещает «Кашинский хоровод»

тивы из Свердловской области и соседних регионов.

На развлекательной площадке «Родня» учреждения культуры городского округа Богданович проводили игры и состязания, мастер-классы и викторины, вместе с гостями пели песни, частушки, разучивали хороводы. На площадке «Молодецкая удаль» прошли соревнования по борьбе на поясах, стрельбе из лука, шуточные семейные забеги в ростовых куклах...

В рамках «Кашинского хоровода» состоялся V конкурс народных художественных промыслов и ремесел «Секреты мастерства». В нем приняли участие 50 мастеров из Екатеринбурга, Богдановича, Ирбита, Новоуральска, Пышмы, Заречного, Сысерти. Впервые в этом году на «Кашинском хороводе» прошли мастер-классы от шеф-поваров. Дом Камышлов-

ской кухни представил авторский сет из блюд, созданных на глазах у гостей из продуктов лесной и фермерской экосистемы. Большим интересом пользовалась «Ярмарка мастеров», на ней были изделия из натурального дерева, лозы, кожи, народные куклы, украшения из натуральных камней и многое другое. Кульминацией праздника стало выступление фолк-группы «Матрёха». Коллективу уже более 10 лет. На «Кашинском хороводе» он продемонстрировал красоту музыки, в основе которой русские народные песенные традиции.

По традиции, «гуляние» завершилось общим хороводом. «Кашинский хоровод» – это больше, чем просто праздник. Это зримое воплощение идеи объединения семьи на базе русских народных традиций.



Шуточные забеги в ростовых куклах.



Конкурс хороводов



Зрители аплодируют творческим коллективам



Торжественная регистрация брака на главной сцене



Борьба на опоясках



Бросание венков в воду



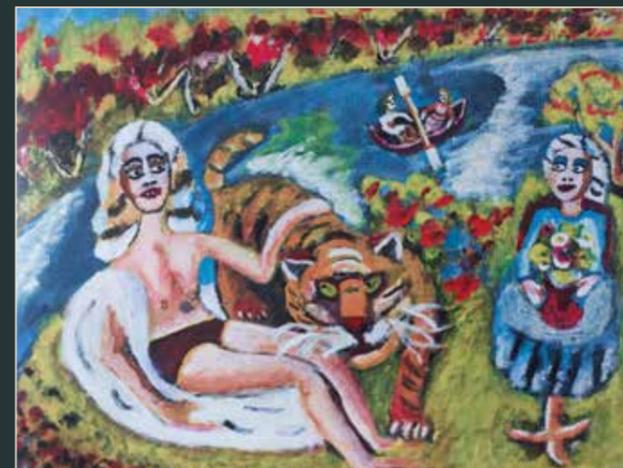
Финальный общий хоровод



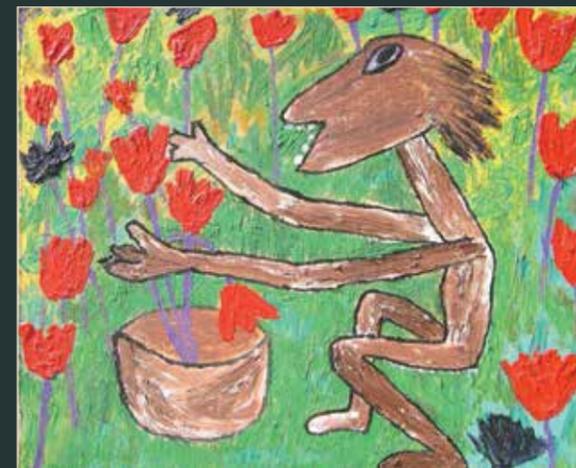
Александр Лобанов.
«А.П. Лобанов спит. Сны пилота». 1980-е



Александр Лобанов. «Автопортрет со Сталиным на олене», 1980-е



Александр Белых. «Пикник». 2000



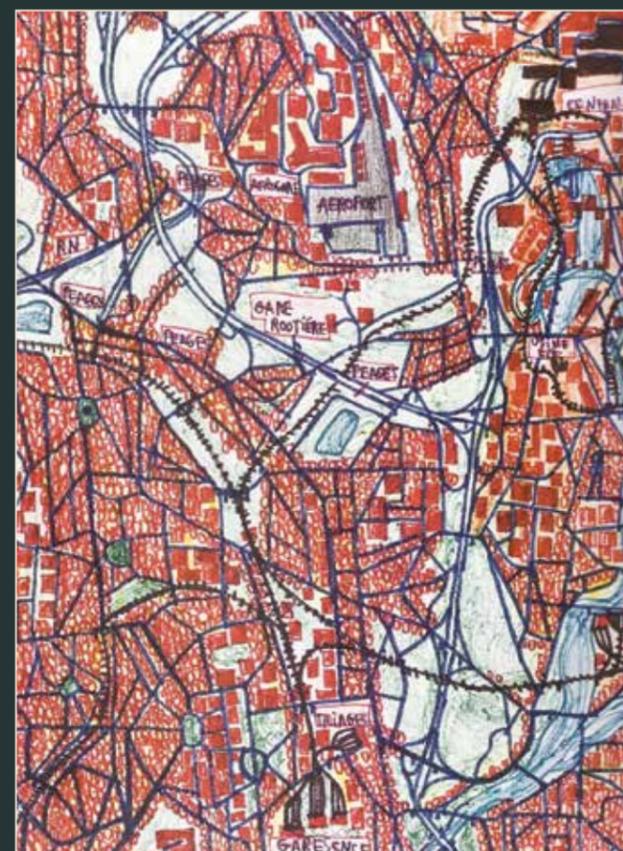
Андрей Вавилов. «Садовник Мюллер». 2005

Музей наивного искусства представляет выставку из коллекции ИНЫЕ – крупнейшего собрания аутсайдер арта в России. Аутсайдерское искусство (outsider art) – одно из наиболее загадочных и таинственных творческих явлений, притягивающее и отталкивающее природой своего возникновения, свободой от существующих традиций и правил.

На выставке «ИНЫЕ. Коллекция аутсайдер арт Владимира Гаврилова» представлено более 120 предметов живописи, графики, скульптуры и фотоколлажей ярчайших российских и западных авторов художественного примитива: Александра Белых, Андрея Вавилова, Натальи Каспирович, Розмари Кожи, Тони Конвея, Галины Корзиной, Александра Лобанова, Мишель Неджар, Андре Робийяра и других.

Зрителю предоставляется редкая возможность последовательно рассмотреть уникальное собрание в его избранных образцах. На выставке можно увидеть не только знаковые, узнаваемые произведения и имена, но и работы, представленные широкой аудитории впервые. Смысловой доминантой является визитная карточка коллекции – многочисленные детализированные автопортреты Александра Лобанова, щедро украшенные ружьями, винтовками и пистолетами. Лобанов еще при жизни был признан мировым сообществом, а в 2024 году отмечается 100-летие со дня его рождения.

Возможно, блуждая в залах музея – между рядами ружей Лобанова, ярусами мира Леонова, крайне эмоционально возбужденными лицами Вавилова и экспрессивно искаженными антропоморфными телами Кожи – зрителю удастся обнаружить связь гениальности и безумия...



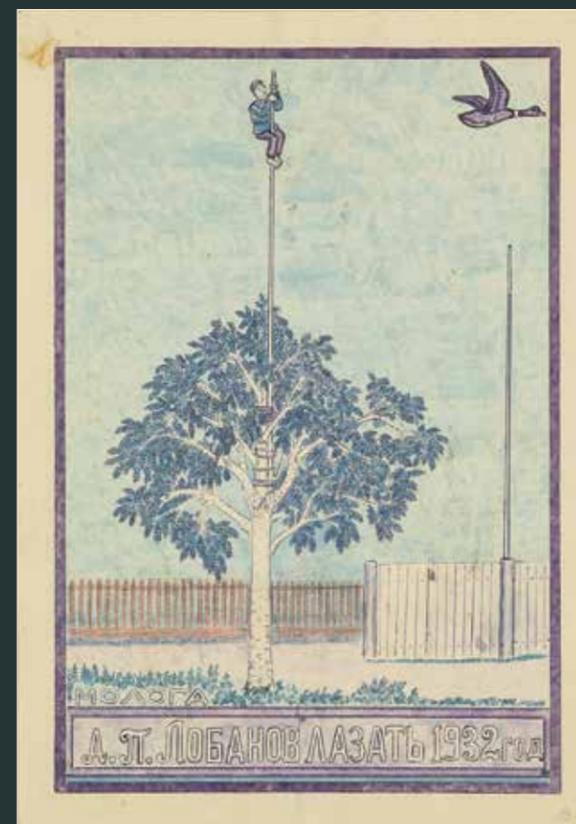
Жан-Пьер. Из серии
«Карты безымянного города»



Доминик ле Трекатер.
«Без названия». 1997



Розмари Кожи.
«Я тку покрывало № 15». 1996



Александр Лобанов. Без названия.
(Молога. Автопортрет в шляпе)



«Деревенская зима». Фрагмент полиптиха в 4 частях. 2017



«Печка». 1999

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств представлена выставка «Образы и подобия. Алексей Чернышов. Живопись, графика, объекты».

Алексей Чернышов — современный художник из Удмуртии, филигранно владеющий языком метафор и обобщений. Его произведениям свойственны образность, аллегоричность и интеллектуальная игра, они насыщены обилием цитат, отсылающих к классическим сюжетам и знаменитым произведениям искусства. Ассамбляжи, инсталляции, графические и живописные работы художника опираются на архетипические образы — мифологические, библейские и общечеловеческие. Формалистическим поискам новых пластических решений в его работах сопутствует экзистенциальный поиск новых смыслов.

В выставочном пространстве размещено более 50 произведений художника, созданных за последние 25 лет. Здесь без труда можно выделить две основные темы творчества Алексея Чернышова. Первая посвящена библейским образам, характеризующим концепцию «Небесное Земное», где ярко выражено стремление автора сделать образы иного мира близкими и интуитивно-родными. Вторая — это камерная тема домашнего уюта и деревенского быта, сочетающая меланхолические и элегические пейзажи с образами пылкого сердца деревенского дома — печки — и трогательным «Началом».

Выставка представлена в залах ЕМИИ (ул. Воеводина, 5) по 27 октября.



«Пойманная рыба». 2014



«Чудо Георгия о змие». Из серии «Библия кочевника». 2021