

культура

№ 8 (134) Октябрь 2025 г.

Урала

КАРТИНА МИРА В КАРТИНАХ МОЛОДЫХ

8 октября губернатор Свердловской области Денис ПАСЛЕР (на фото) и директор Дома народов России Анна Полежаева в Международном центре искусств «Главный проспект» открыли выставку «Картина мира». В экспозиции представлены 19 работ авторов из России, Китая, США, Ливии, Вьетнама, Турции, Демократической Республики Конго — это произведения победителей международного конкурса молодых художников, именно так и названного — «Картина мира».

Экспонаты выставки
«Азарт, игра, развлечение!
Охота XVI-XIX веков в про-
изведениях мастеров За-
падной Европы», открытой
в Центре «Эрмитаж – Урал».
(Читайте на стр. 1).

Людмила ШАТИЛОВА – куратор выставки, старший научный сотрудник
Отдела западноевропейского прикладного искусства Государственного Эрмитажа

Пороховница. Западная Европа. Вторая половина XVIII века

Юриан (Юрген) Якобсен. Гамбург. 1685 год, Леуварден.
«Охота на кабана»

Ружье с кремневым замком»

Фрагмент экспозиции

Арбалет

Верхняя часть кубка с изображением сцены охоты. Германия, XIX век

Шпалера «Охота на оленя». Германия, Эльзас, Страсбург.
Конец XV века

Кубок в виде сокола. Германия, Торгау. Мастер Андреас
Клетте. Начало VII века

Фрагмент экспозиции

Кубок с изображением сцен охоты. Германия, XIX век.
Слоновая кость

Роман ДОРОХИН на открытии Дней «Иностранки»

Музейно-выставочный комплекс «Дом Поклевских-Козелл»

28-29 октября Екатеринбург и Свердловская область впервые приняли Дни «Иностранки» – флагманский проект Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы (ВГБИЛ, Москва).

Проект уже был реализован во многих регионах России, и вот впервые прибыл в Екатеринбург, благодаря активному взаимодействию ВГБИЛ с министерством культуры нашего региона. И впервые его главная площадка – не библиотека, а музей – Свердловский областной краеведческий, что подчеркивает важность укрепления межотраслевого партнерства.

«Библиотека иностранной литературы – это сегодня такой «культурный МИД», который демонстрирует сохранение культуры не только нашей великой страны, но и многих государств. Где, если не на многонациональном Среднем Урале популяризировать книгочтение на иностранных языках? И сейчас свердловчане могут приобщиться к этому», – отметил на открытии Дней «Иностранки» зам. министра культуры Свердловской области Роман Дорохин.

В «Доме Поклевских-Козелл» прошел цикл мероприятий, направленных на развитие профессиональных связей в сфере культуры, обмен опытом и расширение межрегионального сотрудничества.

Напомним, что ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что Екатеринбург получил право стать библиотечной столицей России в 2026 году.

«Дом Поклевских-Козелл» готов к приему гостей

Участники Дней «Иностранки»

Азарт, игра... охота!

7 октября в Центре «Эрмитаж—Урал» начала работу выставка «Азарт, игра, развлечение! Охота XVI-XIX веков в произведениях мастеров Западной Европы». Открытие масштабной, десятой, юбилейной выставки стало центральным событием программы десятых Дней Эрмитажа в Екатеринбурге, традиционно включающей встречи с сотрудниками главного художественного музея страны, лекции, мастер-классы, экскурсии и другие культурные мероприятия для гостей Центра и специалистов музейной сферы.

Экспозиция представляет 192 экспоната — жемчужины петербургского музея. В их числе — живопись, художественный текстиль, стекло, фарфор, скульптура, изделия из кости и металла. Значительный блок выставки посвящен художественному охотничьему оружию.

То, что охота была делом женским, можно понять по оформлению оружия. Приклад аркебузы — гладкоствольного ружья — обвивают сотни тюльпанов. Вырезанные вручную из костей и рогов, когда-то они радовали свою хозяйку, но спустя время работа мастера XVI века восхищает уже наших современников. Диковинны и привлекательны уникальные предметы: ружье-«уточница» длиной 334 см, шестисотлетняя шпалера с изображением дамской охоты на оленя, пороховницы и натруски, серебряная утварь в виде зверей и птиц, стеклянный кубок-шутиха необычной формы, выполненный по образцу подобных изделий XVII века.

«Появляются, возникают имена оружейников, которые были декораторами, работали в мебели, резали по кости. То есть тоже принимали участие в создании оружейных предметов», — говорит старший научный сотрудник отдела «Арсенал» Государственного Эрмитажа Мадина Зайченко.

Кураторы выставки — старшие научные сотрудники Государственного Эрмитажа Мадина ЗАЙЧЕНКО, Людмила ШАТИЛОВА, зав. отделом декоративно-прикладного искусства ЕМИИ Ксения ГИЛЕВА и директор ЕМИИ Никита КОРЫТИН открывают экспозицию

Уникальные арбалеты, мушкетеры и ружья, которые годами хранились в запасниках петербургского «музея музеев», представили в его уральском филиале. Выставка объединила более сотни картин, предметов из фарфора и драгоценных металлов.

«Мы можем увидеть на какой-то картине ружье и найти точно такое же — ну, или похожее — реальное оружие в экспозиции и увидеть его размеры, пропорции, сравнить», — отмечает старший научный сотрудник отдела западноевропейского прикладного искусства Людмила Шатилова.

Нынче на Урале просветительская программа «Дни Эрмитажа» — уже десятая. В ее рамках проходят образовательные мастер-классы и экскурсии, как

для профессионалов, так и для любителей. «Каждый раз в это время работает школа для реставраторов, запускается лекторий, то есть мы приглашаем эрмитажных специалистов, чтобы они прокомментировали экспозицию», — рассказывает директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин.

В первые дни работы с выставкой можно было особенно полно познакомиться вместе с кураторами. Вообще же изучать через нее европейское искусство, а вместе с тем и историю, можно до марта следующего года.

(Фото с выставки — на развороте обложки).

Журнал «Культура Урала»

№ 8 (134)

Октябрь 2025 года

Учредитель

Министерство культуры
Свердловской области

Издатель

ГАУК «Свердловский
государственный академический
театр музыкальной комедии»

Главный редактор

Вера СУМКИНА

Заместитель редактора

Наталья ПОНОМАРЕВА

Корреспондент

Ксения ШЕЙНИС

Дизайн, верстка

Ирина ДЗИГУНОВА

Корректор

Наталья МАКАРОВА

Зав. редакцией

Надежда ИОНИНА

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

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

6+

Адрес издателя:

620075 Екатеринбург, пр. Ленина, 47

Адрес редакции:

620075 Екатеринбург, пр. Ленина, 47

Телефон: +7 (912) 203-38-23

E-mail: kumagazin@bk.ru

Гл. ред. Сумкина Вера Борисовна

Электронная версия журнала на сайте

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

Издание отпечатано

в типографии ИП Русских А.В.

620085 Екатеринбург,

Монтерская 3/81а

E-mail: 1@2280232.ru

Заказ №

Тираж 1000 экземпляров

Подписано в печать

30 октября 2025 года

Выход в свет

7 ноября 2025 года

Отпечатано в соответствии
с качеством предоставленного
оригинал-макета

Свободная цена

Содержание

- 1 **Дни Эрмитажа в Екатеринбурге**
Азарт, игра... охота!
- 3 **95 лет Свердловскому театру драмы | Что читаем**
Любовь КАМЕНСКАЯ
«Плеяда неповторимых»
- 4 **95 лет Свердловскому театру драмы**
Тина МЕНОВА
Интервью вокруг юбилея
- 10 **95 лет Свердловскому театру драмы**
Анастасия СЕВРЮГИНА
Сиюминутное — forever
- 12 **Театр | Интервью**
Ирина КЛЕПИКОВА
Мощный драйв перед мега-событием
- 19 **Фестиваль**
Галина БРАНДТ
Про войну и любовь. Сегодня. На сценах театров России
- 22 **Театр | Лаборатория**
Галина БРАНДТ
Под крылом самолета, в санитарном вагоне, на танке — о стране, о бойцах, о Победе...
- 25 **80 лет Великой Победы | Премьера**
Юлия ТАБАЧКОВА
«Именно здесь начинается человек»
- 28 **Театр | Лаборатория**
Кукла говорит: «Поехали!»
- 29 **Премьера**
Мария ПОНОМАРЁВА
«Зулали» — бездна горя и любви
- 32 **Премьера**
Оксана ИСУПОВА
«Канарейка» и страсть
- 34 **Премьера**
Оксана ИСУПОВА
Наполнение пустоты: история одной одиссеи
- 36 **Премьера**
Майя ДАВЫДОВСКАЯ
Следуй зову сердца
- 40 **Премьера**
Юлия ТАБАЧКОВА
«И высоту небес хранить в душе»
- 44 **Сезон открыт**
Евгений СЕРЕБРЯКОВ
Проходите в... Закулисье!
- 46 **Музеи | Выставка**
Ирина КЛЕПИКОВА
Где найти свою Синюю птицу?
- 50 **Лица | Дата**
Владимир СКРЯБИН
Всё наоборот: из режиссера — в актрису
- 53 **Лица | Даты**
Светлана АБУШИК
Маэстро времени Дмитрий Лисс
- 54 **Музыка | Форум**
Светлана АБУШИК
Говорят и показывают... оркестры!
- 57 **Фестиваль**
Мария ДЕМИНА
Какая песня без баяна...
- 58 **Лица | Юбилей**
Ксения ШЕЙНИС
Постоянная величина
- 62 **Память | Фестиваль**
Инесса ГАРЕЕВА
Эхом в поколениях оживает
- 66 **Народное искусство | Фестиваль**
Мария ДЕМИНА
...И хорошая музыка!
- 68 **У экрана | Кинофестиваль «Россия» | Взгляд члена жюри**
Наталья КИРИЛЛОВА
Видеть и слышать жизнь
- 72 **Что читаем | 105 лет УрГУ-УрФУ**
Владимир ЮРИН
Книга — учитель, друг и подарок, или «Gaudeamus igitur...» и «мои университеты»
- 78 **80 лет Великой Победы | Что читаем**
Андрей ДУНЯШИН
Слово нас связало
- 80 **Что читаем | Дата | Конкурс**
Евгений ИВАНОВ
Долгое эхо Лихановских дел
- 83 **Память**
Татьяна и Леонид ОРЛОВЫ
Пером взмахнула золотым...
- 88 **Выставка**
Андрей ДУНЯШИН
Мы помним день Бородина!
- 90 **Фестиваль**
Елена НЕКРАСОВА
Богданович без «Картошки» — как гулянье без гармошки
- 92 **Выставка**
Мария СТИХИНА
Опрокинутое небо Анны Реутовой
- 94 **Выставка**
Андрей ДУНЯШИН
Как продлить лето

«Плеяда неповторимых»

Знаменательные даты всегда располагают к воспоминаниям, а когда юбилей отмечает именитый и любимый не одним поколением зрителей театр — тем более. 95-летие Свердловского театра драмы вдохновило историка театра Веру Вольхину на создание сборника «Плеяда неповторимых».

В двух книгах впервые собраны воедино сорок четыре творческих портрета. Назовем лишь некоторые имена. Борис Ильин — первый и долгие годы единственный на Урале народный артист СССР. Народные артисты России: Елена Захарова, Екатерина Ляхова, Нина Шарова, Вера Шатрова, Галина Умпелева, Леонид Охлупин, Михаил Буйный, Григорий Гецов, Юрий Васильев, Владимир Марченко, Валентин Воронин... Не остались без должного внимания и заслуженные артисты: Константин Максимов, Зоя Малиновская, Капитолина Ламочкина, Людмила Крячун, Юрий Алексеев, Юрий Лахин... Нашлось в книге место и не имевшим почетных званий, к сожалению, почти забытым, но достойным актерам: Алле Сморовской, Софье Тиуновой, Владимиру Кадочникову, Игорю Локотанову, Юрию Мельницкому... Все они в разные годы выходили на сцену в спектаклях Вениамина Битюцкого — «Антоний и Клеопатра», «Трамвай «Желание», Александра Соколова — «Варшавская мелодия», «Гнездо глухаря», Игоря Южакова — «Белоснежка и семь гномов», «Вкус черешни», Вячеслава Анисимова — «Последний срок», «Дикарь». Профессионалами своего дела, беззаветно любившими театр, были многолетний директор драмы Зинаида Черткова, зав. музыкальной частью, композитор и дирижер Наум Комм, зав. трупп-

Вера ВОЛЬХИНА на презентации своей книги

пой Капитолина Аверина. Немало актеров, получивших впоследствии огромную популярность благодаря кинематографу, служили в свое время в свердловском драмтеатре: Владимир Ратомский, Владимир Чекмарев, Петр Вельминов, Анатолий Солоницын...

Многие вошедшие в сборник очерки были в разные годы опубликованы в журнале «Культура Урала», но есть и совсем новые. Особую ценность представляют воспоминания и интервью самих героев сборника, отзывы партнеров по сцене, редкие фотографии из семейных альбомов и материалы, которыми поделились коллеги из Курского отделения СТД РФ, Ивановского, Саратовского и Смоленского театров драмы. Важным источником явились и многочисленные рецензии.

«Плеяда неповторимых» — собрание личных впечатлений автора, дань памяти доброму старому Свердловскому драматическому театру, его основателям

и мастерам. По мнению автора, состоялись на сцене они все — от самых титулованных до практически забытых — и создавшие целую галерею образов, и сыгравшие только одну, но главную роль своей жизни. Памяти достоин каждый. Авторская находка еще и в том, что каждый очерк венчает катрен-посвящение его герою, а всем вместе адресованы такие строки: «Знавали творческий секрет, не зря их зрители любили, не говорим с тоской: «Их нет», — но с благодарностью: «Были!».

В сентябре в уютном зале мировой культуры Центральной библиотеки имени Герцена состоялась презентация сборника «Плеяда неповторимых», собравшая почитателей Свердловского драматического театра. Заслуженный артист России Радик Бакиров сердечно вспоминал своих партнеров по сцене, актер театра музыкальной комедии Александр Вахрушев с теплом рассказал о совместной работе в Камерном театре Объединенного музея писателей Урала с Валентином Ворониным. С благодарностью откликнулась на приглашение и вдова заслуженного артиста России Юрия Алексеева, заслуженная артистка России Любовь Теплова, много лет посвятившая Театру юного зрителя.

2 октября 1930 года — день рождения нашей Драммы — значимая дата в театральной истории Свердловска-Екатеринбурга. Не за горами и 100-летний юбилей театра, которому хочется пожелать яркой творческой жизни и навсегда благодарной памяти о выдающихся служителях искусства сцены.

Интервью вокруг юбилея

2 октября 1930 года спектаклем по пьесе Всеволода Вишневского «Первая конная» в Свердловске открылся театр драмы. А 2 октября 2025-го состоялся праздничный юбилейный вечер-капустник «Театр друзьям», которым наш, давно уже академический, драмтеатр отметил свое 95-летие.

Театр поздравили заместитель губернатора Свердловской области Татьяна Савинова, и.о. министра культуры региона, председатель Свердловского отделения СТД РФ Светлана Учайкина, начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков, коллеги из театров Екатеринбурга и полный зал друзей-зрителей.

Мы беседуем с генеральным директором Свердловского театра драмы Алексеем БАДАЕВЫМ.

— Алексей Феликсович, прошлый сезон ознаменовался вручением театру сразу двух национальных театральных премий «Золотая Маска», в том числе в одной из главных номинаций — «Лучший спектакль. Драматический театр. Малая форма». Что для вас значит эта награда?

— Награда эта, конечно, случилась совершенно неожиданно, и, безусловно, стала приятным

Алексей БАДАЕВ

и ошеломительным сюрпризом. Мы уже как-то привыкли вариться в собственном соку, позволяя себе лишь несколько раз в году приглашать критиков-профессионалов, способных благожелательно и со знанием дела сделать разбор новых постановок. Да иногда можно услышать что-то, отдаленно

напоминающее разбор спектакля, на фестивалях. Поэтому признание нашей работы на национальном уровне показывает правильность вектора развития театра и дает право двигаться дальше в этом направлении, оставляя в стороне выпады недоброжелателей.

— Но ваш театр не выглядит обделенным наградами, за тот же спектакль «Любой ценой...» вы в прошлом сезоне получили премию губернатора Свердловской области, вижу у вас на полке несколько статуэток областной театральной премии «Браво!»...

— Да, премия губернатора у нас уже восьмая по счету, помню все спектакли, ее удостоенные, наизусть: «Поминальная молитва», «Репортаж из Тараскона», «Ханума», «Зойкина квартира», «Способный ученик», «Чайка», «Магнит» и, наконец, «Любой ценой...». Для нас эта

Сцена из юбилейного капустника

премия крайне престижна, так как абсолютно непредвзята. Присуждают ее профессионалы в разных областях искусства, жюри постоянно ротируется, так что можно сказать, — это премия образованных и интеллектуально подготовленных зрителей.

Что же касается «Браво!»... Призы, которые вы видите на полке, мне, что называется «на сохранение», передала Ирина Владимировна Ермолова, которой стало уже негде их размещать в гримерке, потому что наши критики из года в год играли в капитана-очевидность, подтверждая — и совершенно заслуженно — что Ирина Владимировна — наша первая актриса...

— Наверняка такие статуэтки скопились не у нее одной. Должно быть, их коллекция есть и в других гримерных — у Игоря Кожевина, например.

— Отнюдь. Игорь побеждал в этом областном конкурсе всего один раз — в 2012 году был удостоен премии за лучшую роль второго плана — Коровьева в спектакле «Мастер и Маргарита». Правда, были еще три спецдиплома. Но ни его Алексей Турбин, ни Мальволио, ни Иудушка Головлевы, ни Макмерфи замечены местной «критикой» не были. На художественном совете театра не раз поднимался вопрос о выходе из данного конкурса, пока, наконец, на общем собрании коллектива его не поднял в очередной раз наш главный художник Владимир Анатольевич Кравцев. Будучи в театре безусловным авторитетом, он достаточно точно высказался о том, что нам негоже зависеть от предвзятого мнения людей, в профессиональной состоятельности которых есть большие сомнения. И весь коллектив еди-

Лауреаты премии губернатора за спектакль «Любой ценой...»

ногласно поддержал одного из своих художественных лидеров, проголосовав за выход из конкурса. И, видя результаты отбора последних лет, ни разу не пожалел об этом.

— Не будем о грустном. На днях вы отметили юбилей, театру исполнилось 95 лет. Отметим аншлаговым капустником, вы-

звавшим восхищенные отзывы публики. По-моему, театр давно не обращался к этому жанру...

— Да, вы правы. Прошлый наш юбилей пришелся на постпандемийное время, и мини-спектакль к тому юбилею, замечательно придуманный и сделанный Дмитрием Зиминым, был в черно-белых тонах.

На вручении «Золотой Маски»

Сцена из спектакля «Камень»

А в этот раз решили отметить более празднично.

Правда, у меня лично были большие сомнения, связанные с моим пониманием юмора: я не нахожу ничего смешного ни в КВН, ни в столь популярных стендапах. Поэтому в написании сценария я попросил помочь мне нашу актрису Аню Минцеву, проверяли мы текст на Владимире Анатольевиче, который, как всегда, внес бесценные точные замечания. А далее вся труппа дружно справилась с задачей. Я очень ценю именно такие моменты. Не секрет, что в любом коллективе периодически возникают недопонимания и трения, иногда

серьезно торпедирующие общий рабочий настрой. Так вот, при подготовке юбилейного вечера (сделанного, кстати, за два дня, права останавливать большую сцену на большой срок у нас не было) все сотрудники работали настолько слаженно и дружно, что это было похоже на сказку. Включен был каждый — от новичков до самых больших мастеров, каждый приносил что-то свое, и потому, мне кажется, все сложилось.

— **Не просто сложилось, а я уже сталкивалась с целым рядом просьб от зрителей повторить этот вечер.**

— Старожилы вспоминают, что подобная история была

в конце 1980-х с капустником, сделанным ко Дню театра. Тогда администрация пошла зрителям навстречу и капустник на год был включен в репертуар. Но, мне кажется, уникальность данного события — именно в его неповторимости. Я очень рад, что, в отличие от двух предыдущих юбилеев, на который билеты раздавались, в этот раз мы получили аншлаг при билетах, поступивших в продажу. Пришли именно те, кто хорошо знает наш сегодняшний репертуар, помнит и грустит по снятым названиям, знает и любит наших артистов. Недаром мы назвали этот вечер «Театр — друзьям». Атмосфера была действительно дружеской, все случилось «по любви».

— **Давайте расскажем о книге, которую театр подготовил к этому юбилею.**

— Она называется «Свердловский театр драмы. 1996-2013. История в фотографиях Виталия Пустовалова». Это большой авторский фотоальбом блистательного фотохудожника, работавшего в театре в те годы. Через фотографии мы постарались проследить историю театра тех лет, зафиксировать прошедшие годы, вспомнить определенные вехи

Артисты после спектакля «Корса» в Верхней Туре

нашего развития. Кажется, тоже получилось.

— Кто занимался корректурой альбома? Один ваш бывший коллега уже высказался о нем довольно резко.

— Этот альбом мы делали в ежедневном режиме с Виталием Александровичем Пустоваловым и Евгением Фридриховичем Тамплом, директором издательства «Квадрат», которому я очень признателен за это сотрудничество. Все подписи и даты выверял лично я, так что все претензии тоже беру на себя. Когда виноват — тогда виноват, ничего не попишешь. Но претензии, насколько мне рассказывали, были лишь к одной фотографии, которая случайно (или не случайно) была выбрана корреспондентом для статьи о презентации альбома. А далеко идущие выводы коллеги... Николай Владимирович Коляда не был бы собой, если бы публично отметил не ошибку в одной подписи, а внимательное и уважительное отношение к нашей истории, в том числе и к его собственной фигуре, которая в истории театра того периода была крайне важна.

— Полагаю, что подготовка к юбилею потребовала немало

Сцена из юбилейного капустника

нервных затрат. Теперь можете позволить себе расслабиться...

— Как сказала недавно одна наша сотрудница, «чтоб у нас — и спокойно?..». В этом сезоне запланировано рекордное за последнее время количество премьер. Уже вышли сказмюзикл «Камень» на большой сцене и документальная драма «Корса» на малой, на выходе постановка Дмитрия Егорова по редко ставящейся последней пьесе Александра Николаевича Островского «Не от мира сего» и премьера моноспектакля Алены Малковой о судьбе Айседоры Дункан «Непокорная». Впереди работа над «Бруклин-

ской сказкой» Вуди Аллена, премьера которой планируется на конец декабря. Идет активная подготовка и к трем премьерам второй половины сезона. Мы снова встретимся в работе с Михаилом Заецом, который завершит свою успешнейшую «русскую трилогию» на нашей сцене. После «Анны Карениной» и «Евгения Онегина» он обратится к «Маскараду» Михаила Юрьевича Лермонтова. В конце сезона нас ждет постановка Алексея Логачева, с которым мы возобновили сотрудничество год назад спектаклем «Август. Графство Осейдж». Материал был запланирован давно, но

Коллектив театра на гастролях в Уфе

мы столкнулись с непредвиденными трудностями, связанными с нынешней международной обстановкой, и сейчас вынуждены перелопачивать громадное количество текстов в поисках нового. А параллельно на малой сцене нам предстоит выпустить спектакль к юбилею рок-клуба, драматическую основу которого создал специально для нас драматург Константин Попов. Этот спектакль мы делаем в копродукции с музыкальным продюсером Олегом Гененфельдом. Это для нас очередной вызов, к жанру современного байопика обращаемся нечасто.

— Вы упомянули о сложностях с запланированным материалом. Не могли бы рассказать об этом поподробнее?

— Театры сегодня сталкиваются с большим количеством проблем в области авторского права. Это связано как с недоработками в законодательной базе об авторском праве, так и с нехваткой аккредитованных организаций в этой сфере. К РАО у театров давно накопилось множество вопросов, ответов на которые ждать не приходится. Эта крупнейшая организация нацелена главным образом на получение комиссионных с выплат авторам, находящимся в их реестре. Получить от нее какую-либо помощь в выстраивании новых взаимоотношений можно и не мечтать. Гораздо более клиенто-ориентированно ведет себя «Независимый театральный проект» Эльшана Мамедова, но и он не всесилен.

Понятно, когда какие-то авторы ставят запрет на использование своих текстов в нашей стране. Тут законодательство практически не оставляет театру лазеек. Некоторые наши колле-

ги от столицы до Екатеринбурга и окрестностей берут запрещенные правообладателем пьесы, делают минимальную переработку, или вообще обходятся без таковой, и выпускают их под другими названиями и именами. Юридически это носит четкое определение: «мошенничество», но, несмотря на очевидность подобных афер, ни об одном суде по подобного рода делам никто не слышал. И началось это не вчера, а давным-давно, с антреприз, берущих известные пьесы, снимающих имя автора с афиш и меняющих название. И закончится не завтра. Но мы стараемся не втягиваться в подобные игры с законом.

Другая проблема — невозможность законно заплатить правообладателям в отсутствие каких бы то ни было запретов с их стороны. Легальные переводы финансов за рубеж невозможны, а агентов, представляющих интересы «владельцев» текстов, в России — нет. Выпадает еще один громадный пласт мирового наследия. Например, сейчас невозможны постановки столь любимых и признанных у нас Теннесси Уильямса и Артура Миллера. То есть, схему придумать и воплотить можно, но это потребует таких усилий, что и браться не хочется.

И третье — не ограниченные законодательно аппетиты наследников творцов, которые могут диктовать любые цены, и театрам остается либо соглашаться, либо искать другой репертуар. К примеру, за право работать с текстами Виктора Розова приходится платить почти в три раза больше, чем за тексты Бориса Васильева. И это порой тоже становится проблемой. Получается, что некоторые наследники своими непомерными требованиями

просто способствуют забвению своих талантливых предков. Уж не говорим об исключительно возмутительных случаях, вроде запрета сына Александра Володина на постановку его пьес в России.

— Гастроли и фестивали. Какие планы у театра в этом направлении?

— С начала сезона мы уже успели побывать на гастролях в Уфе, куда возили шесть названий, и принять коллектив Русского театра республики Башкортостан у себя. И в Башкирии, и в Екатеринбурге зрители принимали приезжие коллективы с восторгом. И так происходит практически всегда. Театралы с удовольствием откликаются на творчество новых для них трупп, а театрам это дает чувство приобщения к общим национальным процессам и возможность лишний раз проверить себя. Несколько лет назад заработала замечательная программа министерства культуры РФ «Большие гастроли», давшая театрам существенное подспорье в организации выездов. Мы были одними из первых постоянных участников этой программы: посетили Хабаровск, Красноярск, Калининград и Южно-Сахалинск. Первый отказ в поддержке получили в 2022 году. Затем такие же отказы последовали в 2024 и 2025-м. В эти годы мы вынуждены были организовать гастроли своими силами. И, ладно бы, мы понимали правила игры, но нет. Так же, как и в ситуации с присвоением почетных званий, отказы приходят без объяснения причин, и мы не можем учесть наши возможные прошлые недочеты при составлении новых заявок. На следующий год мы подали в Росконцерт заявку на проведение обменных гастролей с Томским театром драмы, и оста-

ется только молиться, чтобы она была поддержана.

В плановом порядке выезжаем и в города Свердловской области. В этом сезоне наша премьера «Корса» уже побывала в Кушве и Верхней Туре, получив огромное количество благодарных отзывов. Значит, нам удалось честно поговорить со зрителем о наболевшем, ведь в стране нет и не может быть ни одного человека, которого не волновала бы тема СВО. Эта откровенная документальная драма — большая удача нашей заслуженной артистки России Марины Алексеевны Савиновой, впервые взявшейся как за написание драматургического материала, так и за режиссуру. Нельзя не сказать и о том, что по инициативе участника этого спектакля Дмитрия Юрьевича Михайлова, при поддержке Свердловского регионального отделения СТД РФ, был создан специальный банковский счет в рамках специальной программы поддержки «Сбор средств в пользу участников СВО — представителей творческих профессий Свердловской области», большую часть которого составили средства, перечисленные нашим театром.

Что касается фестивалей, то в этом сезоне мы успели традиционно принять участие в фестивале «Реальный театр» со спектаклем «Дракула», уже в ноябре везем спектакль «Летят журавли» в Ярославль на всероссийский фестиваль «Розовфест». С дирекцией «Золотой Маски» обсуждаем и планируем весной несколько поездок со спектаклем «Любой ценой...» в рамках показа в городах России лучших постановок минувшего сезона. Рассматриваем и ряд предложений от разных фестивалей, сопоставляем творческую и финансовую составляющие нашего в них участия.

— **В заключение расскажите о дальнейших издательских планах, мне кажется, они стали важной составной частью деятельности театра. Немногие театры в России могут похвалиться таким количеством издаваемой театральной продукции. И — про все разрастающийся ассортимент сувениров театрального киоска.**

— Это правда. Я считаю эту часть нашей деятельности немаловажным направлением общей культуры. В ближайшее время увидят свет очередной авторский альбом нашего главного художника Владимира Анатолие-

вича Кравцева, работа над которым идет уже два года. Продолжится выход серии «Библиотека Свердловского академического театра драмы»: шестнадцатым и семнадцатым ее выпусками станут пьесы Теренса Рэттигана и Олега Богоева, поставленные на нашей сцене. Продолжается и плановый выход нашего журнала «Академия драмы», который был запущен еще к 85-летию театра и сейчас насчитывает уже 38 выпусков. Причем, если ранее его основу составляли статьи, перепечатываемые из других изданий, то сейчас мы заказываем для него уже эксклюзивные материалы ведущих критиков страны.

Что до театрального киоска, стараемся придумать что-нибудь эксклюзивное к каждой из наших премьер, и, похоже, зрителям это пришлось по душе. На премьерах «Дракулы» и «Камня» к киоску стояли очереди, и мы вынуждены были организовать вторую точку. Я сам люблю покупать что-то на память о понравившемся спектакле, но наши театры не особенно балуют этим, а мне кажется, зря. И эта часть деятельности работает на общий имидж театра.

— **Спасибо!**

— До встречи в театре!

Юбилейный вечер в Свердловском академическом театре драмы. Октябрь, 2025

Сиюминутное — forever

Свердловский театр драмы планомерно занимается фиксированием собственной истории, уделяя этому большое внимание. За последние годы выпущены большие альбомы «Владимир Кравцев. Сценография» (2014) и «Галина Умпелева: Такая, какая есть» (2020). Новое красочное издание «Свердловский театр драмы. 1996-2013. История в фотографиях Виталия Пустовалова» продолжает эту работу.

Виталий Пустовалов родился в Екатеринбурге, после получения диплома работал инженером в Норильске, где увлекся фотографией и создал фотоклуб. Оставив инженерную деятельность, вернулся в родной город и создал фотостудию «Люмограф», в это же время работая штатным фотографом в двух государственных театрах — музыкальной комедии и драмы. В последнем (но не по значимости) специально для фотографа была введена соответствующая должность. До переезда в Сочи Виталий Александрович прослужил в нашей драме 16 лет, создав фотолетопись одного из ведущих театров Уральского региона.

Мысль о необходимости зафиксировать ее в бумажном формате давно зародилась у генерального директора Свердловского государственного академического театра драмы Алексея Бадаева, и в 2025 году все сошлось: повод — 95-летний юбилей театра — и возвращение в родной город фотохудожника.

Первые шаги были сделаны в начале года, когда прошли встречи руководства театра, фотографа и издателя. Как вспоминает Виталий Александрович, «с середины апреля до конца августа я был прикован к креслу в «родовом поместье» во Владимирской области, занимаясь отбором и обработкой фотографий для авторского альбома. Более

Алексей БАДАЕВ и Виталий ПУСТОВАЛОВ на презентации альбома

70 спектаклей и мероприятий предстояло вспомнить, пережить и переосмыслить за период моего служения театру!». Работа не прекращалась ни на день, и 30 сентября Алексей Бадаев, редактор-составитель альбома, уже держал в руках сигнальный экземпляр, а 2 октября, в день рождения театра, прошла презентация юбилейного издания.

И хотя Пустовалов пришел в театр только в 1998 году, он успел отснять почти все спектакли, вышедшие с 1996 (в книгу вошло даже несколько еще более ранних премьер) по 2013 год: альбом содержит снимки 67-и спектаклей.

На сцене блистает плеяда народных артистов «соколовского

призыва»: Вера Шатрова, Галина Умпелева, Владимир Марченко, Валентин Воронин, Алексей Петров, Владимир Чермянинов, Григорий Гецов, Нина Шарова; получают звание «народных артистов» именно в тот период Екатерина Ляхова (1999), Вячеслав Кириличев (2000), Вячеслав Мелехов (2005), «заслуженных» — Ирина Мосунова (1995), Михаил Быков (1999).

Фотохроника позволяет увидеть и то, как «доросли до заслуженных» Борис Горнштейн (2003), Валерий Величко (2004), Игорь Кравченко (2004), Андрей Кылосов (2004), Ирина Ермолова (2005). Татьяна Голубева в 2007 году получает звание заслуженного работника

культуры РФ. Вероника Белковская предстает перед читателем и зрителем в их воспоминаниях сначала заслуженной (1996 г.), а затем и народной артисткой РФ (2005 г.).

Театральный альбом охватывает периоды руководства театром директоров Михаила Вячеславовича Сафронова (1996-1999) и Юрия Владимировича Махлина (1999-2013). Выпуск спектакля «Ромео и Джульетта» режиссера Владимира Золотаря — одна из завершающих работ фотографа в театре драмы — пришелся на смену руководства. За шесть дней до премьеры — 20 июня 2013 года — генеральным директором театра стал Алексей Феликсович Бадаев.

Особо отмечено в альбоме творчество Николая Коляды в стенах Свердловского театра драмы. Свой первый спектакль в качестве режиссера Николай Владимирович поставил на малой сцене театра к первому международному фестивалю «Коляда-Plays», прошедшему в Екатеринбурге в конце 1994 года — это был «Полонез Огинского». В фотохронике есть последовавший за ним спектакль «Корабль дураков, или Нелюдимо наше море» (1996 г.), ставший наиболее успешным в череде постановок режиссером собственных пьес. «Персидская сирень» (2002 г.) стала последним совместным проектом театра драмы и его бывшего актера, режиссера и автора.

Альбом можно рассматривать и как летопись работ Владимира Анатольевича Кравцева — мэтра сценографии, который в 2025 году отметил 45-летний юбилей работы в театре драмы.

Спектакль «Поминальная молитва» по пьесе Г. Горина

в постановке Владимира Гурфинкея (первая его работа в нашей драме) принес создателям и исполнителям в 1998 году первую премию губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства. В числе ее лауреатов был и Владимир Кравцев. За сценографию спектакля «Ромео

в роли Схимника, которая была купирована режиссером еще до премьеры.

Виталий Александрович Пустовалов вел хронику не только репертуарных спектаклей, но и событий, ставших уже теперь историей театра. Торжественные вечера и капустники, вводы артистов, фотопортреты при-

Фотоальбом Виталия ПУСТОВАЛОВА

и Джульетта» У. Шекспира в постановке Николая Коляды Владимир Анатольевич в 2002 году получил первую в театре российскую национальную театральную премию «Золотая Маска».

В книге есть и история одной из самых масштабных постановок на сцене драматического — «Иван IV. Грозный» по пьесе А. Толстого. Этот спектакль стал 500-м в репертуаре театра в год его 80-летия (2010). Режиссером выступил Александр Исаков, в качестве консультанта — архимандрит Гермоген, звонаря — диакон Дмитрий Баженов. В постановке была задействована почти вся труппа театра. Есть даже уникальная фотография народного артиста России Валентина Воронина

частных к театру, открытие сквера к 275-летию Екатеринбурга, знакомого многим как «сквер у Драмы»...

Каждый спектакль — дорогое воспоминание для труппы и всех сотрудников. Первые награды, смена режиссеров, внедрение новых технологий на рубеже веков, зарубежные гастроли, театральные опыты, ликующие залы, аплодисменты и цветы актерам — фотографии хранят множество ценных, неповторимых моментов, открытий, радости и печали. «Свердловский театр драмы, 1996-2013. История в фотографиях Виталия Пустовалова» претендует на звание настольной книги человека, причастного к театру — на сцене или в зале.

Мощный драйв перед мега-событием

Наша музкомедия весь август-сентябрь провела на выезде. Немыслимая для нынешних дней череда гастролей! Уфа, Иркутск, Ангарск, Челябинск... Едва открыли в октябре сезон дома, а уже впереди — еще одна значимая творческая командировка, в Санкт-Петербург. О том, почему так сложились звезды, о подробностях гастрольного начала сезона и какое предстоящее событие объективно делает сам сезон в высшей степени насыщенным, рассказал генеральный директор Свердловского академического театра музыкальной комедии Ян СМОЛЕНЦЕВ.

УДИВИТЬ БАШКИРИЮ, ПОКОРИТЬ БАЙКАЛ

— Ян Александрович, известно: гастроли музыкального театра в принципе не могут быть прибыльными. А только в Уфу, например, выезжало около 200 человек, шесть фур, пять автобусов. Вряд ли театр «потянул» бы это в одиночку...

— Безусловно, была поддержка министерства культуры Свердловской области, главы региона. Это не федеральные деньги, не проект «Большие гастроли». Это именно региональная история. Мы носим название Свердловской музкомедии, а не Екатеринбургской. Куда бы ни выезжали, всегда представляем область, и потом часто видим зрителей других регионов у себя в театре, на стационаре.

Понятно, что блокбастер «Екатерина Великая» ездит на все гастроли. Ездил и в Уфу. Билетов на «Екатерину» было просто не достать. «Мертвые души» — спектакль, который тоже не нуждался в представлении. Место классической оперетты в гастрольной афише заняла «Баядера». Она безумно нравится зрителям, получила в этом году спецприз на «Золотой Маске» за лучший дуэт. «Тетку Чарли» второй раз на выезде играли с джаз-ансамблем Платона Газелериди: специально

Ян СМОЛЕНЦЕВ

написана оркестровка под его состав.

Никогда не исходим из пожеланий «Привезите нам только комедии». Мы, все-таки, не про развлечения (не только про них), а и про воспитание. Поэтому и в Уфе ностальгический «Парк советского периода» с оркестром шел в одном театре, комедия «Тетка Чарли» с камерным ансамблем — в другом. Параллельно. Полные залы и там, и там.

Спектакли шли на двух площадках: в Башкирском театре оперы и балета и Русском драматическом театре. На сцене оперного работали впервые. Это наш принцип: если едем в город, где уже были, надо осваивать новую

площадку. А сцена оперного театра обязывала и своей помпезностью, и историей, и размером (оркестровая яма в 3-4 раза больше нашей). Для нас это был дополнительный вызов. Ну, и еще: это сцена, с которой взшла звезда Рудольфа Нуриева, — тоже драйв и ответственность.

— Из уфимских впечатлений самые знаменательные и знаковые?

— В Уфе нет театра нашего жанра. И оказалось: зрителям нужно больше времени, чтобы «переварить» его особенности. Что я имею в виду? В драматическом театре не принято аплодировать (за редчайшим исключением) по ходу спектакля. Вот вся наша труппа и заметила: даже

после каскадных номеров поначалу аплодисментов не было. Мы не понимали, что происходит. Но почти слышали, как зал думает. Зато потом семь тысяч зрителей, которых собрала Уфа на наши спектакли, аплодировали стоя. Обвал оваций!

— Получается, открыли Уфе «легкий жанр». А потом были Иркутск и Ангарск, где этот жанр знают, но я помню ваши опасения: заполучить, влюбить в себя тамошнего зрителя (да еще сразу после фестиваля «Звезды на Байкале» Дениса Мацуева) — не просто. Но дорогого стоит...

— Да, это были не рядовые гастролы. Постфактум мы узнали, что фестиваль Мацуева шел 18 дней (обычно неделю). Заходили на сцену на следующий день после их гала-концерта, волновались, но... зритель ждал. Открывала гастролы снова «Екатерина Великая», и зал был полон — уже на момент открытия гастролей, что не всегда бывает. Возили в Иркутск еще «Баядеру», «Черта и девицу» (это был запрос Иркутского театра), «Человека, который смеется». Плюс гала-концерт и «Минелли-Джам». Плюс сборный концерт «Тайная жизнь мюзикла». «Non-solo» ездил со своей программой «Звездные песни», «Изумруд» — со своей, в стиле рок. На малую сцену было просто не попасть: такая презентация наших коллективов! Люди подпевали, танцевали, не хотели расходиться.

Директор театра призналась: давно мечтала, чтобы Свердловская музкомедия приехала в Иркутск, но... робела обратиться с запросом. И вот все состоялось. В Иркутске — музыкальный театр: выпускают и оперы, и балеты, но афишу определяют все же музыкальные комедии, мюзиклы, оперетта. Зритель знает жанр, понимает, сравнивает со своими

Сцена из спектакля «Екатерина Великая»

спектаклями. У них тоже идут «Мертвые души», «Декабристы», которые были сначала поставлены у нас, у них есть «Алые паруса», «Любовь и голуби». Сейчас ставят «Маскарад» — причем, в той же сценографии, то есть это полный

перенос нашего спектакля. Потому мы и не повезли на гастролы эти названия. Хотелось показать то, чего там нет и не было.

— Ваши внутренние ощущения после этих гастролей? Покорили Байкал?

Спектакль «Мертвые души» в Уфе

Поклоны после спектакля «Баядера»

Сцена из спектакля «Тетка Чарли»

— Думаю: покорили зрителя — так много положительных отзывов, просьб возвращаться. Было легко и комфортно. Иркутск хотел, чтобы мы приехали. Мы хотели. Байкал — место силы. Там надо побывать на гастролях, ведь коллективу, особенно творческому, нужно не только платить зарплату, но и творчески наполнять его. Словом, мы с Иркутском шли друг другу навстречу, решая даже спорные ситуации, которые в любом случае возникают во время гастролей: идет притирка двух команд — творческих, технических, административных. На наших спектаклях было огромное

количество артистов, музыкантов, технических специалистов Иркутского театра. Даже на репетициях в зале было много коллег, которые говорили друг другу: сходи, посмотри, как они работают. Это важно и льстит, что коллеги отмечают наш объективно высокий уровень. Бывает, мы растем на примере каких-то театров. Хорошо, что и на нашем опыте учатся. Но и мы многому научились. Ни одни гастроли не обходятся без профессионального культурного, мозгового обмена. Например, из классики у них идут те же «Сильва» и «Принцесса цирка». Общались, обсуждали. Убежден: будем

Сцена из спектакля «Парк советского периода»

общаться и дальше. До этого мы знали иркутский театр только по участникам конкурса имени Курочкина. Сейчас увидели воочию.

— **А следом вы выезжали на Фестиваль мировых премьер в Челябинск. Предполагаю: такой фестиваль — не только показ спектаклей, но и обсуждение — достоинств, трендов, рисков...**

— К сожалению, творческого обмена, обсуждений не было. Мы показали мюзикл «Человек, который смеется». Хотелось попробовать поработать его на новой сцене, понять какие-то профессиональные нюансы. Челябинский зритель встретил хорошо, мы там не были около 10 лет. Зритель жаждущий. Театр был заполнен, хотя продать два дня подряд один и тот же спектакль не очень легко. Поняли: на Челябинск в смысле гастролей надо посматривать...

А что касается культурного общения, которое, конечно, крайне необходимо, то 19 ноября нам предстоит Санкт-Петербург, фестиваль «Музыкальное сердце театра». Вот этот фестиваль предполагает и номинации, и награды, и общение.

— **Не могу не спросить, потому что и меня спрашивают коллеги, поклонники театра даже из других городов. В соцсетях есть снимки, как на гастроли отправилась и... собака, участница мюзикла «Человек, который смеется». Необычный партнер на сцене! А в дороге? Как это было?**

— Нам повезло, что у нашего артиста Евгения Елпашева есть замечательная собака по кличке Муха — это дает возможность вывозить спектакль, не теряя в качестве. В спектакле по роману Гюго без такого героя невозможно или крайне сложно. Муха съездила в Челябинск, Иркутск, Ангарск, работала в мю-

зикле и в гала-концерте. Поедет и в Санкт-Петербург. Имея такой «козырь в рукаве», почему бы им не воспользоваться? Тем не менее... Хотя каждый раз это отдельное купе, все равно дискомфорт: кормить, гулять. Но Женя идет театру навстречу. Спасибо ему. В Иркутск — больше двух суток поездом. А можно было, как все, сесть в самолет, за четыре часа долетел — и свободен. И в Питер так же.

Кстати, о перелетах. В Иркутск «Уральские авиалинии» предоставили нам отдельный чартер. Никого в самолете, кроме нас. Они летают в Иркутск по другим дням, нам это было неудобно. Пошли навстречу, выделили борт. Это тоже очень важно. Нам важно (в том числе для перевозки музыкальных инструментов), региону. Все гастроли, на которые летаем, — только с «Уральскими авиалиниями». Зато «Изумруд», например, устроил концерт на высоте 11 тысяч метров: играли композицию, а наши артистки Наташа Печурина и Валя Воронина спели песню. То есть авиакомпания для нас — не просто перевозчик из точки А в точку Б, сложились уже дружеские отношения.

Актеры спектакля «Черт и дева»

ОТ УРАЛЬСКИХ БРЕНДОВ ДО МИРОВЫХ ПРЕМЬЕР

— После масштабных, по разным маршрутам, гастролей театр открыл сезон дома — премьерой «Женитьба гусара». Зритель в восторге. Большая удача на Малой сцене. Но хочется узнать и о последующих планах. Премьеры, фестивали, конкурсы?

— Сезон крайне насыщенный. Специально перенесли начало ремонтных работ в здании театра на май, чтобы сделать все, что нужно. А нужно много. После премьеры «Женитьба гусара», уже в ноябре — мировая премьера мюзикла «Колдунья» по Куприну, который

ставит Нина Чусова (спектакль выпускается на грант губернатора). В ноябре же — второй фестиваль «Счастливое место», который состоится в преддверии 150-летия СТД России.

«Счастливое место» — наша идея: мы приглашаем в уральскую столицу все муниципальные театры Свердловской области (а их девять) и предоставляем им свою площадку. Театры Краснотурьинска, Нижнего Тагила, Серова, Ирбита, Каменска-Уральского, Новоуральска... Берем все расходы на себя. От участников — только хороший, качественно показанный спектакль, который, кстати,

Сцена из спектакля «Человек, который смеется»

Евгений ЕЛПАШЕВ едет на гастроли со своей собакой Мухой, участницей мюзикла «Человек, который смеется»

Драгоценность театра — «Изумруд»

они выбирают сами. Что им самим хотелось бы показать в столице региона. Сегодня не существует другой площадки, объединяющей театры области. Раньше был фестиваль «Браво!», но сейчас жюри выезжает к театрам, там оценивает их спектакли. А мы предоставляем шанс показать лучшее в Екатеринбурге. Фестиваль неконкурсный, без раздачи призовых мест. Только привезти и сыграть. Жанры разные: музыкальный, драматический, куклы. Задействованы обе сцены театра. А еще это площадка для общения. Каждый спектакль обсуждается как местными критиками, так и приглашенными специалистами. В финале — круглый стол, где подводятся общие итоги, обсуждается вообще театральная повестка Свердловской области (каковы тенденции театрального мира в отдельно взятом регионе), что тоже важно.

Сами мы принципиально не участвуем, театры Екатеринбурга тоже не приглашаем: у них ежедневно есть возможность показывать спектакли в столице Урала. Задача — предоставить площадку коллегам из области. Никакой фильтрации по жанрам, темам, авторам, классика или современность. Просим только назва-

ния, чтоб в афише не оказался один Чехов или Пушкин. Лучшее! А 150 лет СТД — дополнительный настрой на это: всё про театр и для театра. И нет задачи показывать премьеры. Можно привезти и спектакли, которые идут 10-15 лет. Чтобы зрители познакомились с театральной повесткой региона, возможно — спланировали свой выезд в театр того или иного города. А, может, и тур по театрам! Почему нет? И для коллег — новые возможности. Чтобы театр Каменска-Уральского мог посмотреть спектакли из Серова, и для этого не пришлось ехать целый день на машине.

Идея, видимо, удачная. Зрители запомнили первый фестиваль. Да и театры спрашивают: когда же второй? Задумали его как биеннале (так и будет), но тут — и дата СТД, и ремонт. Проведем в этом сезоне. «Счастливое место» — наш внутренний лозунг. Оно для нас счастливое, мы им делимся с коллегами на время. Для кого-то выезд в Екатеринбург очень важен и значим. Как для нас — выезд в Москву. Иначе нет точки роста. Первый фестиваль мы провели при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, со вторым нас поддержало министерство культуры Свердловской области.

В декабре — международный фестиваль современного танца «На грани», который имеет большой успех и узнаваемость даже вне Свердловской области и традиционно поддерживается грантом губернатора. Фестиваль проходит раз в два года, его участники — и наш «Эксцентрик-балет Сергея Смирнова», и театр «Провинциальные танцы», а еще команды из разных регионов России. Сейчас составляется программа. Но и этот фестиваль — даже не середина событий, череда которых предстоит в сезоне. После «На гра-

Как провожают пароходы... Водная экскурсия

Всегда — с «Уральскими авиалиниями»

ни» — новогодняя кампания с «Голубыми огоньками», детским спектаклем «Королевский бутерброд», концерты «под шубой» в Хрустальном зале — 11 названий (билеты на них были раскуплены за два часа!), традиционные детские елки. В декабре-январе каждый день на нашей площадке будет по четыре спектакля! Два детских, концерт на Основной сцене, концерт на Малой. Работаем в таком режиме уже десяток лет. И радуется, что билетов не достать.

А вот первый проект 2026 года — новый, эксклюзивный. 19 января — юбилей дирижера Евгения Колобова, начинавшего когда-то на Урале (консерватория, музкомедия, оперный). Потом он переехал в Москву, где основал театр «Новая опера», который теперь носит его имя. Наш друг дирижер Дмитрий Волосников предложил сделать концерт, который после Екатеринбурга отправится по всей России. Уже есть договоренность с городами. Но юбилейный вечер и открытие проекта — у нас. Дмитрий Волосников — за дирижерским пультом, Ирина Аpekсимова читает стихи, наш оркестр — на сцене. Музыкальный материал — оркестровка, которую когда-то

написал Евгений Колобов. Музыканты говорят: материал интересный, есть с чем поработать.

На февраль-март подали заявку на большие обменные гастроли с Новосибирским театром музыкальной комедии. Если она будет одобрена, новосибирцы приедут к нам именно в марте. А мы к ним осенью, когда наша площадка уже будет под ремонтом. Мы ездили в Новосибирск только с фестивальными показами спектаклей («Декабристы», «Эвита»), с гастроллями — ни разу. А здесь хочется показать спектакли новосибирцев — в нашем жанре, тоже титулованные.

Те, кто не занят в спектакле, — на прогулке по городу

В марте же заходим в репетиционный процесс спектакля «Время не ждет», который посвящен 40-летию уральского рок-клуба. История уже, похоже, обретает в регионе глобальные масштабы — несколько творческих коллективов, каждый по-своему, отметят эту дату. У нас работа над материалом давно ведется. Музыкальная часть — песни группы «Чайф», сейчас пишутся оркестровки для нашего симфонического оркестра. В спектакле, который ставит главный режиссер театра Филипп Разенков, будет занята настоящая рок-группа. Но это не о биографии группы «Чайф», а — про Ека-

теринбург-Свердловск. 1990-2000-е, конфликт поколений. Будет история и про любовь, но спектакль все же больше посвящен городу и взаимоотношениям людей. Опять — мировая премьера, пьеса пишется специально для нас.

Не исключено, объявим для зрителей сбор одежды 1990-х: спортивные костюмы, кроссовки, кепки, куртки. Чем больше —

Сцена из спектакля «Женитьба гусара»

Поклоны после премьеры спектакля «Женитьба гусара»

тем лучше. Задача художника — создать не гляцевый спектакль, а в стилистике «Парка советского периода». Помните, тогда тоже объявляли сбор вещей, предметов интерьера. Мы с удовольствием задействуем это в спектакле.

Главное событие апреля — юбилейный, X Конкурс молодых артистов оперетты и мюзикла имени Владимира Курочкина. Он нам очень дорог, а десятый, сами понимаете, случается один раз в жизни. Хочется увеличить, удвоить все — количество участников, мастер-классов, экспертов, круглых столов, приглашенных звезд, членов жюри, призовых. Надеемся и будем стараться выйти на высокий уровень. Потому что для Основной сцены это будет заключительное мероприятие до начала капитальной реконструкции. С 1 мая планируем уйти на ремонт.

РЕМОНТ — НА ГОД, ОБНОВЛЕНИЕ — НА ГОДЫ ВПЕРЕД

— Вы уплотняете творческие события, чтобы завершить их в преддверии мега-события для театра. Это ремонт, обновление. Если возможно — самое важное для зрителей. Они уже слышаны и беспокоятся, что надолго останутся без любимого театра.

— Нет, не останутся. Малая сцена будет работать. Репертуар там будет увеличен, количество показов — тоже. Артисты, образно говоря, не уходят на улицу. Дом остается. Конечно, будем вести переговоры со всеми площадками, где в период ремонта могли бы работать (ТЮЗ уже выразил готовность). Но основной станет площадка гастрольного театра УГМК в Верхней Пышме. Надо, чтобы была под-

готовленная сцена, куда можно приехать и отработать спектакль без «гастрольных» сложностей. В театре УГМК сейчас — стройка. Его первым большим проектом, надеемся, станем мы. Верхняя Пышма развивается, из Екатеринбурга туда ходят трамваи, есть возможность доехать. Площадка УГМК строится именно как театр, и мы сделаем все возможное, чтобы максимально наполнить ее театральным духом. Обжить. Сделать ее теплой, приветливой для зрителя. Это немаловажно.

— Ну, и главные подробности про обновление — что изменится здесь?

— Ремонт захватит верхнюю механику сцены, подъемно-опускное оборудование. Сейчас мы работаем на оборудовании 1963 года, которое, конечно же, технически и морально устарело. Ремонт предстоит длительный — 14 месяцев. Результат — цифровизация, упрощение работы с оборудованием. Заодно хочется увеличить грузоподъемность штанкетного хозяйства, что позволит поднимать и опускать более масштабные объекты декораций. Мы не можем на прежние несущие конструкции навесить новое оборудование. Поэтому приходится остановиться.

Скажем так: зритель, придя в наш зал «после», визуально не увидит разницы. Но она будет огромная. Мы сможем показывать спектакли более сложные постановочно и сценографически. Будут облегчены физический труд и работа машинного цеха, помощников режиссера. То, что сейчас делают шесть монтажников, сможет делать один человек буквально нажатием кнопки. В общем, хотим стать и станем очень современной театральной площадкой!

Про войну и любовь. Сегодня. На сценах театров России

VII Открытый театральный фестиваль «Свой» Камерного театра прошел в самом конце сентября в Екатеринбурге. Название свое фестиваль получил семь лет назад, но, что говорить, слово «Свой» — для нашего времени слишком сильное.

Да, непростая тема войны, прямо и косвенно, звучала на фестивале почти все время — идет год 80-летия Победы — и многие свежие спектакли так или иначе касались ее. И даже когда речь шла как будто о другом, все равно думалось об этом.

В спектакле Саровской драмы «Петрополь. Часть I. Шинель» (Гран-при) Акакий Акакиевич в исполнении Светланы Киверской, маленький, толстенький, удивительно похожий на себя из норштейновского неслучившегося мультфильма, в поисках защиты судорожно семенит своими чуть косолапыми ножками по сцене и натывается на... «власть». Представленную здесь разными частями своего огромного, из папье-маше, несоизмеримого не только с жалким Башмачкиным, но и вообще с человеческим, тела (всех других персонажей повести Гоголя играет артист Дмитрий Зонов). Нос, ножищи-ручищи, сапоги принадлежат, показывает нам режиссер-постановщик Антон Морозов, существам какого-то другого измерения, другого порядка. Порядка, где «маленький человек», со своими бедами, чувствами, потребностями, мечтами, просто какое-то незначительное, надоедливое насекомое.

Только что созданный петербургский театр «Пара» представил «Заплыв в 60 минут» режиссера Романа Габриа. Речь от лица парня, который в результате несчастного случая лишился всех конечностей. Физически со-

Сцена из спектакля «Петрополь. Часть I. Шинель»

вершенный, как античная статуя олимпийца, Виталий Ярош (лучшая актерская работа) погружает нас в трагедию человека, который внезапно превратился (вспомним Кафку) для окружающих во что-то совсем другое... Говорит про его космическое одиночество, про то, как сверхусилиями воображения он пыта-

ется спасти себя, очутившегося внезапно в этой пропасти бытия.

Стильный, минималистский спектакль Нижнекамского государственного татарского драматического театра, которым открывался фестиваль, поразил своим сложным современным театральным языком на стыке с contemporary dance (режиссер

Сцены из спектакля «Заплыв в 60 минут»

Туфан Имамутдинов, пластика — Марсель Нуриев, художник — Лилия Имамутдинова, свет — Ильшат Саяхов). Он представляет собой пластико-драматическое воплощение одного из стихов «На заре (Тан вакыты)» Сагита Рамиева — классика татарской поэзии рубежа позапрошлых веков: призыв к своему народу проснуться, прорваться к свободному дыханию, к национальному достоинству пронизывает его. А перед зрителем разворачивается в блестящем исполнении Алмаза Хусаинова трагическая жизнь поэта, полная преследований, глухого пространства тюремных камер, страха, чувства безысходности, ощущения собственной немоты и, несмотря ни на что, надежды.

А еще в этом году фестиваль посетил Сократ. Александр Худяков — петербургский проект «Кабаре ШУМ» — не просто «изображал» философа, как живущий своей отдельной сценической жизнью персонаж. Его Сократ в «театральном стендап-сериале по мотивам диалогов Платона» напрямую вступал в разговор не только со своим учеником (Иван Вальберг), но и с теми, кто был в зале. Мы голосовали, отвечали на вопросы, попадали в диалек-

тические тупики, наша мысль буксовала, и только знаменитая сократовская ирония помогала прийти к какому-то, парадоксальному иногда, выводу. Темы двух первых «серий», в которых мы стали и свидетелями, и участниками, были «Справедливость» и «Государство».

Темой несоизмеримости войны и человека был пронизан спектакль независимого театрального проекта «Лаборатория 13» из Москвы — «Пыль» по книге немецкой писательницы Ирмгард Койн. Монолог, воплощенный режиссером Элистином Михайловым и актрисой Русланой Дорониной, построен на сочетании тяжелого страшного

вербального ряда: рассказа героини о фашистских преследованиях в Германии начала второй мировой, и легких, хрупких бумажных человечков-кукол, которых ничего не стоит сдуть, смять, порвать.

Тонким чистым ручьем звучала на фестивальных показах и другая тема — любви. В чудесной «страшной комедии для детей и их родителей» из маленького Рубцовска «Едят ли ведьмы своих внуков». В постановке Алексея Бурдыко юные артисты Анастасия Бурдыко и Кирилл Евсеев своими кукольными персонажами, с огромным обаянием и юмором, рассказали драматическую историю отношений

Сцена из спектакля «На заре (Тан вакыты)»

Сцены из спектакля «Театральный стендап-сериал по мотивам диалогов Платона»

Сцены из спектакля «Едят ли ведьмы своих внуков»

бабушки и внука (лучший дуэт). Глубокой и нежной любви под-ростка к отцу полна трагическая повесть Виктора Голявкина «Мой добрый папа», спектакль по которой привез Театр имени Кукол из Петербурга. Ну и, конечно, яркая, любовно-ироничная, отчаянно-театральная «Душечка» знакового московского театра «Школа драматического искусства» (лучшая режиссура). Режиссер Артем Черкаев наделил свою (чеховскую) Оленьку

такой жадой любви, что, как это зримо воплощено в спектакле, для нее любовь тождественна самой возможности жить. Предмет

обожания (всех возлюбленных Оленьки играет Кирилл Федоров) не так значим, важно само состояние влюбленной души, которое чудным образом просто лучится из очей героини Алины Чернобровкиной.

В самом деле, что может спасти, как бы ни было трудно жить?! Только она, Любовь: к бабушке, к другу, к собаке, к цветку, к возлюбленному... Или — к музыке, например. Как убедили нас авторы из творческой мастерской Петрозаводска — режиссер Владимир Чухланцев, художник Александр Храмцов, актер Даниил Каширон — своим спектаклем «1900-й. Легенда о пианисте». All you need is love!

Сцена из спектакля «Душечка»

Под крылом самолета, в санитарном вагоне, на танке — о стране, о бойцах, о Победе...

Вы приходите в знаменитый на всю страну Верхне-Пышминский комплекс гражданской и военной техники и, конечно, ожидаете увидеть классическо-музейную обстановку. Строго огороженные экспонаты — самолеты, танки, вертолеты, военные тягачи, вагоны — которые бесценны своей подлинностью. Вы готовитесь рассматривать этих немых свидетелей истории нашей страны... Но в одно из воскресений сентября посетители музея испытали шок. Немые свидетели «ожили». Взволнованными студенческими голосами они, став центрами и основой театральных показов девятой лаборатории Екатеринбургского театрального института «Твое время», заговорили о войне, о том, как видит ее сегодня поколение двадцатилетних.

Действие творилось непосредственно среди экспонатов, и это прямое вторжение истории в сегодня ошеломяло. Надо было видеть, как, стоя-сидя на полу рядом с экспонатами, или, если кто оказался в этот момент на балконе, свесившись оттуда, люди замирали и, забыв обо всем, затаив дыхание, включались в просмотр.

Да, тема 80-летия Победы стала в этом году для лаборатории основной. Еще в феврале руководитель драматургического отделения ЕГТИ Николай Коляда объявил среди своих студентов конкурс пьес и инсценировок о Великой Отечественной войне. Откликнулись 40 участников, первый отбор выдержали девять, читки произведений которых прошли в стенах «Коляда-театра». Из них на лабораторию было отобрано пять.

Напомню алгоритм организации этого ежегодного уникального проекта театрального института. Студенты-драматурги пишут пьесы на определенную в каждом году тему. Лучшие

Эскиз «Ночные ведьмы»

рассылаются в крупнейшие театральные вузы страны. Студенты-режиссеры и сценаристы со старших курсов присылают в оргкомитет свои экспликации будущих эскизов по этим пьесам. Авторы самых интересных работ приглашаются на неделю в Екатеринбург, воплощают экспликации со студентами-актерами ЕГТИ в эскизы. Эскизы демонстрируются на заключительном лабораторном показе, где профессиональное жюри обсуждает каждый и выбирает победителя.

Семь предыдущих лет заключительный показ проходил на сцене Учебного театра института. В прошлом году впервые была сделана «проба пера» в Верхне-Пышминском музейном комплексе. Слова исполнительного директора комплекса Елены Филатовой: «В прошлом году мы не сразу приняли идею лаборатории, потребовалось время, чтобы ее осознать. Ведь наша задача сохранить экспонаты, а здесь они активно задействованы в постановках. Но ребята относятся к ним максимально бережно». Нужно

ли говорить, как важно это место оказалось для лаборатории в год 80-летия Победы. Показы охватили разные музейные пространства гигантского комплекса. Тягач СТЗ-5 в музее военной техники, самолеты ПО-2(У-2) и Дуглас DC-3 в музее авиации «Крылья победы», аллея танков и Т-34-85 в музее «Парадный расчет», наконец, военно-санитарный поезд на специальной музейной ж/д станции «Узловая» — стали полноправными участниками маленьких спектаклей на великую тему.

Огромный Дуглас DC-3, например, сформировал пространство эскиза «Ночные ведьмы», где шесть отчаянно красивых девушек рассказывали, показывали, проживали военную историю женского отряда летчиц, описанную в книге Раисы Ароновой, по которой Наталья Севастьянова написала к лаборатории инсценировку. Точнее, наоборот, режиссер Ирина Гришина (театральный институт имени Б. Щукина) и сценограф Олеся Немилова (ГИТИС) поставили перед исполнительницами не задачу «проживать». («Прожить» — какая ты после тяжелейшего вылета, или не спала трое суток — это даже представить себе сегодня молодым актрисам невозможно). А задачу показать, пропеть, протанцевать то, какими видятся истории их военных сверстниц им, этим девочкам, сейчас. Они не перевоплощаются в героинь, а рассказывают нам о них, об их невероятно тяжелой жизни, об их женских и совсем неженских мыслях и заботах. И, само собой, появлялось чувство тотальной несправедливости, несочетаемости слов «женщина» и «война».

По сути, об этом же был и другой эскиз. Большой многонаселенный роман Николая Никонова «Весталка» Надежда Чернова

Эскиз «Весталка»

в своей инсценировке «по мотивам» представила как монолог главной героини — медсестры Лидии Одинцовой. Однако, режиссер Надежда Дергунова и сценограф Полина Мещерякова, тоже из «Щуки» и ГИТИСа, проделали как бы обратную операцию, развернув моно-пьесу в целый маленький мир жизни людей в военно-санитарном вагоне. Медсестер стало трое, тем самым нам словно подчеркнули, что судьба женщины на войне в чем-то типична. Из вагона появлялись и раненые, и персонажи воспоминаний медсестер с нежностью к разлученным с ними любимыми и ненавистью к начальникам-насильникам, встречи с которыми тоже случались на войне. Все то, о чем рассказывала в инсценировке одна Лидия — здесь воплощено ярко,

стильно, по-театральному объемно и многокрасочно.

Степан Кугаевских замахнулся ни больше ни меньше как на инсценировку романа Валентина Распутина «Живи и помни». Действие эскиза разворачивалось вокруг знаменитого в военные времена тягача СТЗ-5, но не только. В нем присваивался актерами достаточно широкий круг музейного пространства — образ мечущихся, выбитых войной из привычной колеи жизни людей, которым режиссер Сергей Молоков из ГИТИСа и сценограф Юлия Юхоневец (РГИСИ — бывший ЛГИТМиК) предваряли свой эскиз, производил сильное впечатление. В этой истории, слишком сложной для лабораторных целей, одна блестящая актерская работа — Марианны Урвановой в роли

Эскиз «Живи и помни»

Эскиз «Уэлькаль»

Настены — испугала многие неточности и недостатки эффектной, в целом, постановки. Члены жюри, одним из которых была автор этих строк, жалели, что нет номинации «лучшая актерская работа».

В основе двух других показов были уже не инсценировки — оригинальные пьесы студентов. Мария Бердинских специально изучала образ жизни эскимосов, чтобы рассказать в своей пьесе «Уэлькаль» о поселке, через который во время войны перегоняли самолеты с Аляски в Советский Союз. У легендарного У-2 мы наблюдали созданную режиссером Екатериной Венедиктовой из ГИТИСа и сценографом Ариной Романенко из РГИСИ трогательную историю зарождающейся любви эскимосской девушки и русского летчика.

Ну и, наконец, главное художественное событие лаборатории — эскиз «Огарки» по пьесе Алексея Бухарского. Это был единственный показ, авторами которого стали будущие кукольники. Надо было видеть, из каких, как будто случайно найденных в старом дворе, сломанных, обшарпанных дощечек

прямо на наших глазах творился мир городка или поселка военного времени. На огромном Т-34 объявление «ХЛЕБ», и все, что мы видим в пространстве, организованном режиссером Ольгой Смирновой и сценографом Иваном Раковым (оба из РГИСИ), это очередь к нему — предельно выразительные вырезанные из фанеры головы ждущих своего куска хлеба людей (образы всех кукольных персонажей эскиза ребята сами создали за время лаборатории). В фокусе эскиза оказываются двое — их разговор. Один бывший танкист — безногий «огарок», лицо которого сожжено, а фантомные ноги в виде веревочек иногда пугающе являются из инвалидной коляски. Второй — молодой парень, с нетерпением ждущий призыва на войну, меч-

Эскиз «Огарки»

тающий стать танкистом: «нельзя без меня... там танки в очередь собрались и ждут меня». Сложные, страшные, иногда парадоксальные процессы, которые война запускает в сознании людей, исследуются молодыми ребятами. Глубокие смыслы и блестящее художественное их воплощение позволили жюри единогласно признать этот эскиз победителем и рекомендовать к постановке на сцене Учебного театра, а, может быть, доработав, повторить, с позволения руководителей музея, прямо, так сказать, на месте случившейся удачи.

Ректор ЕГТИ Анна Глуханюк формулирует основную задачу лаборатории очень конкретно: «Создать возможность для формирования профессионального сообщества начинающих специалистов театрального мира. На лаборатории встречаются драматурги, режиссеры, актеры, театроведы, которые завтра наполнят театральное пространство России. Здесь и сейчас важно не упустить шанс творческого диалога в будущем».

А вот одна из участниц лаборатории, будущий режиссер Надежда Дергунова делится своим впечатлением от пережитого за ту неделю: «Я воспринимаю лабораторию как творческое путешествие, есть ощущение, что когда мы меняем обстановку, то меняется и что-то внутри нас, нашего восприятия. Поэтому здесь хочется творить, творить, творить».

Осталось сказать, что в лаборатории участвовали студенты ЕГТИ двух мастерских: драматической Екатерины Царегородцевой и отделения театра кукол Надежды Холмогоровой.

Попутного ветра вашим начинаниям, молодые творцы! В добрый путь!

«Именно здесь начинается человек»

Спектакль «Повесть о собаке» Екатеринбургского театра кукол прекрасен в деталях. Выразительные глаза собачки по имени Санчо, выпадающее из маминой руки письмо с фронта, съехавшая на лицо уснувшего Сигизмунда Христофорчика фуражка, настоящий микро-стакан в настоящем микро-подстаканнике, и еще многое другое... Надо разглядеть, расслышать, осмыслить малейшие детали облика кукол, сценографии. Уловить все нюансы филигранно подробного кукловождения, актерских интонаций, все грани максимально жизнеподобных образов.

Мелкий план компенсируют, усиливают, обобщают крупные кадры выразительных слайдов, проецируемых на верхнюю часть задника. То движущиеся, то застывшие, как в комиксе, картинки сопровождают действие, сменяя кукольные сцены, которые играют ниже, на трех подвижных планшетах. Так выстраивается темпо-ритм спектакля. Оживает простая и очень добрая история мальчика и его собаки. Ее написал известный уральский писатель Борис Рябинин.

Этого автора на Урале любят, его книжками о собаках и других животных зачитываются в детстве. Каждый рассказ — школа доброты, человечности, преданности, ответственности за того, кого приручил. Над такими книжками дети плачут, и эти слезы прекрасны. Недаром, тепло отзываясь о творчестве Бориса Рябинина, педагог Василий Сухомлинский писал: «Дай бог, чтобы каждый в детстве заплакал такими слезами. Нравственный облик человека в огромной мере зависит от того, что приносят ему слезы и что приносит смех в годы детства. Пусть будут слезы сострадания, но не жадности и зависти!».

В основу спектакля «Повесть о собаке» лег рассказ «Чапа из Ленинграда» о дружбе мальчика и собаки на героическом фоне защиты блокадного города в годы

Начало спектакля

Великой Отечественной войны. Спектакль екатеринбургских кукольников посвящен восьмидесятилетию Победы, но все же военные действия и героизм здесь не главное. Режиссер Николай Бабушкин рассказывает историю, приподнимающую зрителя над конкретной войной и судьбой отдельно взятого мальчика. Спектакль — торжеству-

Вовка (Алексей ЮШИН) и Санчо (Юлия ПЕТРОВА и Наталья ЕЛИСЕЕВА)

ющая песнь о дружбе и верности.

Эрдельтерьер Чапа, внешность которого подробно описана в рассказе Рябинина, вышел на сцену собачкой вообще. Никаких признаков породы в обаятельной кукле-собачке (художник Андрей Ефимов) не просматривается. Зато у нее очень выразительные, «говорящие» глаза. В рассказе с верным оруженосцем Дон Кихота Чапу автор только сравнивает. В спектакле безымянная, брошенная уехавшими в эвакуацию хозяевами собака получает и нового хозяина, и новое гордое имя — Санчо. Режиссеру и художнику не важна порода. Санчо — гимн всем собакам, верным, преданным, отчаянно нуждающимся в такой же верности и преданности. Храбрый рыцарь Дон Кихот и его верный оруженосец Санчо. Отсылка к великому роману и сближение его с происходящим на сцене.

Потому и Вовка в спектакле утратил фамилию Клягин и стал мальчиком вообще. Просто Вовка. Самый обыкновенный мальчишка, который мечтает о небе, хочет стать летчиком. Нет слов о его героизме, хотя в рассказе автор делает на этом упор, описывая и перечисляя Вовкины подвиги. Мальчик спаса-

Сцена получения извещения. Мама (Наталья ЕЛИСЕЕВА) и Вовка (Алексей ЮШИН)

Вовка (Алексей ЮШИН) и Лукич (Максим УДИНЦЕВ)

ет тонущую собаку, записывается в отряд самообороны и дежурит на крыше дома просто потому, что по-другому своей жизни не представляет. Его мужество такое же обыкновенное, как и он сам. Он мечтает стать таким, как его папалетчик, который сейчас сражается на фронте.

В рассказе об отце лишь пара слов: работал слесарем на заводе, ушел на фронт. В спектакле папа — важное действующее лицо. Летчик, образец для подражания, герой, побеждающий врага. Незримый, он присутствует почти постоянно: в рассказах Вовки, в жестоком воздушном бою над Ленинградом, в выпавшем из бессильной руки мамы письмо-извещении «пропал без вести». Мы не знаем, жив папа или погиб, даже в тот момент, когда отец — живой, материализовавшийся, настоящий — сидит у постели Вовки. Зрителя оставляет в напряжении виденный перед этим теневой силуэт открывшейся двери с человеком в проеме. Свидание сына и отца происходит то ли наяву, то ли во сне, или в бреду тяжелораненого мальчика...

Самолеты — важное «приобретение» спектакля. Прекрасные летающие машины приподнимают происходящее, наполняют его воздухом, стремительностью полета, смелостью и мужеством больших

железных птиц. Такой спектакль не мог обойтись без воздушного боя, в котором наши звездные крылья непременно побеждают фашистский крест. В этот момент взволнованный рассказ дополняют три красавца-самолета с гудящими пропеллерами. Они появляются над сценой и, кажется, вот-вот пролетят над зрительным залом. На слайдах в это время видим пилотов: Дон Кихот и его верный оруженосец Санчо Панса. Не Вовка и собака, а реальные, слегка мультяшные персонажи романа Сервантеса. Каждый в этот момент понимает, о чем идет речь.

Увлеченный самолетами Вовка занимается в авиамodelьном кружке. Он не расстается с маленькой моделью винтокрыла. Со сцены занятия юных авиамodelистов начинается спектакль. Это происходит еще до третьего звонка, когда зрители занимают свои места. За полупрозрачным занавесом, в орнаменте которого угадываются чертежи Леонардо да Винчи, видим артистов в черных толстовках. Склонившись над столом, они собирают модель самолета. Звучит голос Бориса Рябинина. Он много общался с детьми, сохранились записи. Жаль, что из-за шума, создаваемого рассаживающимися зрителями, удается разобрать лишь отдельные фразы.

Потом они же, ребята-авиамodelисты — ведут повествование. Современные взрослые

люди, но говорят на одном языке с детьми. Вне возраста. Они то выходят на передний план и обращаются к публике, то «исчезают» под большим черным капюшоном, полностью растворяясь в черном кабинете. Прямая речь, обращенные в зал выразительные лица и взволнованный тон повествования побуждают зрителя к сопереживанию — соединяют нас сегодняшних и тот блокадный Ленинград, в котором жили Вовка и его Санчо.

Историю, основанную на реальных событиях, и рассказывают как реальную. Поэтому так важно для создателей жизнеподобие внешнего облика кукол, их максимальное «очеловечивание». Созданный в монохромных тонах, этот спектакль будто сошел со страниц старого военного фотоальбома. Действующие лица, как и Вовка, и его собака, самые обыкновенные. Их облик продуман художником до мельчайших деталей, вплоть до кармашков на пальто, спиц на колесах велосипеда Вовки или малюсенькой звездочки на фуражке Христофорчика.

Декорации каждой локации, будь то комната, платформа вокзала или сторожевой пост на крыше, лаконичны. Выразительность — в паре ярких деталей. Изогнутая скамейка и деревце — и мы в аллее парка. В жилище Вовки уютно «горит» огонек в буржуйке, а на рабочем столе

Сигизмунд Яковлевич Христофорчик
(Максим УДИНЦЕВ)

Сигизмунда Яковлевича «по-настоящему» зажигается лампа. Ничего лишнего, но все — настоящее.

Жизнеподобие облика персонажей определяет подробную актерскую игру. Каждый образ точно так же лаконичен, обозначен парой штрихов: тонких, точных, глубоких. Андрей Ефимов максимально «отстранил» актера от куклы, добавив планшетным куклам трости. Такая конструкция — редкий гость на сцене.

Характеры героев продиктованы их внешним обликом. Рядовой Синицын (Алексей Юшин и Максим Удинцев) в своих огромных черных очках на фронте явно не к месту. Он трогателен и слегка комичен в неуверенности движений. А вот старый служака Христофорчик (Максим Удинцев) излучает решительность «при исполнении» и крайнюю усталость в рабочем кабинете. Устремленное куда-то ввысь, вдохновенное личико Вовки влечет за собой мальчишескую порывистость движений (Алексей Юшин), а грустные глаза и добрые, усталые морщины уличного баяниста Лукича подсказали Максиму Удинцеву покашливание больного старика. Особенно выразительно оно звучит в сцене прощания Лукича с мальчиком. В голосе старика и в надрывности кашля слышится обреченность. Зритель чутко ловит сигнал, что блокаду этому хороше-

му человеку не пережить, и потому совет Лукича беречь Санчо как лучшего друга звучит прощальным наказом. Выразительность сцены усилена тем, что собака в этот момент находится на расстоянии от Вовки и старика, на другой платформе — под осыпавшимся голым деревом... Печаль и безысходность. Знаем, что взять собаку с собой в эвакуацию мальчику не разрешают. Не положено.

Пожалуй, самая трудная актерская задача стояла перед актрисами Юлией Петровой и Натальей Елисеевой, оживляющими собаку. Сложно устроенная кукла, очень подвижная. Санчо ликует, жалуется, плачет, грустит, бунтует, горюет, любит и все-все-все понимает. Все эти чувства выражены точными движениями собаки. «На, почини самолет», — Вовка протягивает собаке модель. Только что радостно запрыгивавший на скамейку пес в недоумении плюхается на попку. Зал смеется, оценивая точность реакции собаки, поставленной перед невыполнимой задачей.

Спектакль держит в напряжении от начала до конца. Режиссер смело ставит перед своими маленькими зрителями сложные вопросы: выживет или нет, добежит — не добежит, спасет или не успеет, жив отец или нет. А в финале встает самый важный вопрос: оставит Вовка Санчо в блокадном Ленинграде или, несмотря ни на что, возьмет с собой в эвакуацию. Выбора у мальчика нет. Остаться невозможно и увезти с собой нельзя. Не преодолеть мальчишке неумолимость системы. А для Санчо расставание — верная смерть, и даже не от голода. От горя. Потому что дружбу нельзя предать. Верное сердце нельзя обмануть. Санчо заперли в доме, оставили, уехали без него. Горе. Он разбил окно, добежал, домчался, догнал Вовку. Ликование. Суровый отказ

Сцена на вокзале

взять собаку. «Людей не успеваем вывозить, а вы тут с собакой. Не положено». Горе в голосе мамы: «Пойдем. Так надо». Горе. Безысходность. Немая мольба. В этом моменте спектакля эмоциональный накал такой, что вряд ли в зале остается зритель, у которого не навернулись бы слезы на глаза.

Режиссер Николай Бабушкин снимает достигающее в этот момент пика напряжение широким жестом сурового летчика, отвечающего за отправку эвакуированных в тыл. «Ааааа, черт с вами, пойдем!». Этот жест поднимает со дна горестного переживания и Санчо с Вовкой, и замершую в горестном сопереживании публику в зале. Счастливый финал! И война закончилась Победой, и папа вернулся с фронта, и каждый ребенок в зрительном зале помечтал о таком вот верном друге, как маленький Санчо. К этой мечте, к большой любви привели его постановщик Николай Бабушкин и вся творческая команда спектакля.

Родители часто боятся детских слез в театре, предпочитая развлекать и радовать своих чад. Но «именно здесь начинается человек» — так говорил Борис Рябинин. В свое время Сухомлинский ввел новый школьный предмет по книгам Рябинина: «Любовь к живому». Как бы пригодился такой предмет в наши дни!

Кукла говорит: «Поехали!»

Екатеринбургские кукольники продолжают лабораторную работу по созданию пьес для театра кукол. Команда ридеров объявила участников второй драматургической лаборатории «КУКЛА ГОВОРИТ: ...». Отбор проходил среди профессиональных драматургов на конкурсной основе. С апреля по июль на почту лаборатории пришло более полусотни заявок, из которых отобраны восемь.

Участниками стали: екатеринбуржцы Анна Батурина, Арина Мансурова, Роман Дымшаков и Степан Кугаевских, Анна Гейжан (Москва), Екатерина Гузёма (Ижевск), Анастасия Малейко (Челябинск), Даниил Нечвеев (Томск). Весь театральный сезон, с октября 2025 года по май 2026-го, «лаборанты» под руководством екатеринбургских кукольников будут познавать тонкости этого искусства и писать пьесы для театра кукол.

В программу лаборатории входят: теоретические занятия по драматургии театра кукол; знакомство участников с природой существования актера, куклы, маски и предметов на сцене; просмотр спектаклей; встречи с известными драматургами, режиссерами и художниками; написание пьес. Итогом работы лаборатории станут новые драматургические произведения для театров кукол, лучшие из которых войдут в сборник «Пьески на леске II». Сборник будет презентован в рамках XIII Между-

народного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий», который пройдет в столице Среднего Урала с 10 по 14 сентября 2026 года. Кроме того, Екатеринбургский театр кукол рассмотрит возможность постановки одной из пьес на своей сцене.

Напомним, что первая лаборатория «КУКЛА ГОВОРИТ: ...» состоялась в прошедшем театральном сезоне. С ее участниками встречались редактор журнала «Урал», драматург Олег Богаев; главный режиссер Екатеринбургского театра кукол, заслуженный артист РФ Евгений Сивко; заслуженный артист РФ, лауреат национальной театральной премии «Золотая Маска», художник Андрей Ефимов; руководитель литературно-драматургической части Екатеринбургского театра кукол, драматург Семен Вяткин; актер Екатеринбургского театра кукол Степан Роскош. Темами для разговора были основы драматургии, особенности драматургии в театре кукол, взаимодействие драматурга с режиссером и художником,

а также различные системы управления куклами. Итогом создания пьес стал первый сборник «Пьески на леске», который был презентован участникам XII Международного фестиваля театра кукол «Петрушка Великий». В сборник вошли пять пьес участников лаборатории: «Анна — потерянная дочь Лунного короля» Лидии Фрицлер, «Внучка Морской ведьмы» Анны Кизиковой, «Жигалки» Надежды Черновой, «Башмаки для королевы» Зои Фролковой и «Доброе счастье» Никиты Чиглинцева. Вступительное слово к сборнику написал доктор искусствоведения, художественный руководитель Московского театра кукол Борис Голдовский.

Пьесы были оценены профессиональным сообществом. Так, «Внучка Морской ведьмы» Анны Кизиковой вошла в лонг-лист международного конкурса «Детство. Отрочество. Юность» и в шорт-лист «Маленькой Ремарки», а пьеса Надежды Черновой «Жигалки» опубликована в журнале «Урал».

Фото Семена ВЯТКИНА

Занятие главного редактора журнала «Урал», драматурга Олега БОГАЕВА с участниками первой лаборатории

«Зулали» — бездна горя и любви

Новость о том, что один из новых спектаклей к открытию сезона в «Драме Номер Три» будет ставить режиссер из Санкт-Петербурга Екатерина Максимова, была встречена каменскими труппой и зрителями с воодушевлением. После того, как год назад на первом театральном фестивале «Гибрид» спектакль «Моцарт» в постановке Максимовой покорила публику и был признан лучшим, все пребывали в предвкушении чего-то особенного. Ожидания оправдались. И если, по признанию режиссера, «Моцарт» был «хулиганским» спектаклем, то «Зулали» — почти полная противоположность: притча, в которой очень много любви.

«Зулали» — это повесть современной русскоязычной писательницы армянского происхождения Наринэ Абгарян, знакомой широкому кругу читателей по бестселлеру «Манюня». Она — автор множества рассказов, повестей и романов. Лауреат премии «Ясная Поляна» и номинант «Большой книги». Ее произведения переведены на 14 языков мира.

Режиссер Екатерина Максимова сказала так: «Проза Абгарян — это поэзия, зарифмованная звуками, запахами, ощущениями, воспоминаниями. Она воздушна. Мир Наринэ пахнет ветром, утренним горным туманом, брызгой, ковром с гранатовыми вет-

Назарос (Марина БОРОДИНА) и Мамида (Нина БУЗИНСКАЯ)

вями, теплым хлебом, тестом, сушеными фруктами, бабушкиными или мамиными руками... Это торжество гармонии и света.

«Зулали» для меня почти библейская притча. Житие одной семьи. Которой выпало на долю много горя, трагических событий, но все беды были побеждены огромной и безусловной Любовью».

Перед тем, как взяться за работу над спектаклем, Максимова побы-

вала в Армении, чтобы глубже погрузиться в культуру другой страны. И вот уже в малом зале каменского театра драмы появился уголок Армении. Создать такое впечатление помогли продуманные детали. Например, для костюмов артистов была найдена оригинальная национальная ткань «тарас», на изогнутых ветвях большого дерева висит спелый гранат... Даже хлеб, который «испекла» на сцене Мамида, — это настоящий армянский лаваш, выпеченный этнической армянкой, проживающей в Каменске-Уральском. Музыка спектакля — распевные национальные молитвы и звуки дудука. Даже строй и модуляции речи героев

Сцена из спектакля

Вся семья вместе

Зулали (Татьяна ВАСИЛЬЕВА) как Анна Бретонская

Зулали (Татьяна ВАСИЛЬЕВА) и Назарос (Марина БОРОДИНА)

порой напоминают родной язык автора текста.

«Зулали» рассказывает историю армянской семьи, состоящей из матери-одиночки и взрослого мальчика. Их постигла череда страшных утрат. Живут в большой бедности, еле сводя концы с концами. Как в таком положении не отчаяться и сохранить мир и любовь в душе? Справиться с трудностями им помогает чужой, по сути, человек — Мамида (Нина Бузинская). Она становится настоящей приемной матерью для повредившейся рассудком Зулали (Татьяна Васильева) и ее маленького сына Назароса (Марина Бородина).

Ярко нарисованы характеры. Мы видим суровую Мамиду, мол-

чаливую и постоянно будто растерянную Зулали, наивного Назароса со множеством вопросов без ответов. Позже становится понятно, что с ними случилось. История складывается из деталей и подробностей, которые постепенно выясняются по ходу действия...

Как объясняет режиссер: «Мамида — это земля, сила, мощь, опора. Назарос — свет, пришедший в их жизнь, как благословление. Сама Зулали — Душа. Душа этого дома, рода, семьи. Она приняла на себя всю боль, и своим «раздвоением» напомнила о божественной сути человеческой души, ее бессмертии и бесконечности».

Мамида — бездетная вдова, оставшаяся без крова. В пе-

риод одиночества и отчаяния она постучала в двери дома, мимо которого проходила. Прошло много лет, и теперь в этом доме ей пришлось занять место не только помощницы по хозяйству, но и приемной матери. Само ее имя переводится как «нежная мать», какой она и стала по сути. Она заботлива и по-своему нежна, даже несмотря на то, что считает и Зулали, и Назароса двумя тяжелыми крестами, которые ей приходится нести. При этом страстно уверяет своих подопечных: «Я никогда вас не брошу!».

Зулали (это имя переводится как «пречистая») — красивая молодая женщина, которая еще ребенком в страшном пожаре

Сапожник (Валерий СМЕРНОВ) и Мамида (Нина БУЗИНСКАЯ)

Зулали (Татьяна ВАСИЛЬЕВА) вспоминает отца

потеряла свою мать, чего психика ее не выдержала. Взрослея, Зулали умела произносить лишь некоторые звуки. Ее беспомощностью воспользовался сын мельника, но эта трагедия стала началом новой жизни в их семье — родился Назарос, и все обрело новый смысл. По задумке режиссера и сценографа образ ребенка — трогательный и мощный символ: большой, светящийся теплым светом шар в колыбели — солнце в семье!

Подросший Назарос — мальчишка восьми лет. Веселый, непоседливый. Он уважает и побаивается Мамиду, слушается мать, часто напоминая ей, что она очень красивая и похожа на ко-

Танец «В огне»

и сильно повредил плечо. Все обиды забыты. Помогать не только своим, но и чужим, даже находясь с ними в ссоре, — это ли не истинное милосердие?

В спектакле поднимаются множество глубоких тем: умения искренне прощать, принятия боли утраты родных, как с ней справляться и как обрести близких в лице чужих. Главной преобразующей силой остается истинная любовь к людям, которая врачует страдания человека и помогает ему возродиться, как возрождается природа весной...

Зулали и «Королева Анна Бретонская»

ролеву Анну Бретонскую с портрета в их доме. Боится мальчик только одного — дед сказал, что люди в их ущелье живут 100 лет и ни дня больше: «А вдруг Мамиде уже 99? Что тогда?». Представить жизнь без Мамиды уже нельзя.

В действии появляется и один из жителей ущелья — сапожник (Валерий Смирнов). Мамида с ним в давней ссоре. Но конфликт исчерпывает сам себя, когда сапожник быстро и без лишних слов приходит на помощь Мамиде и Назаросу, который упал

По признанию артистов, это сложный и глубокий материал, который они пропустили сквозь себя, порой проживая заново свои личные драмы. Постановочный процесс стал своего рода терапией, возможностью заглянуть в свою душу и ответить на сложные вопросы. Наверно, еще и поэтому спектакль получился таким пронзительным, живым и искренним. Притча «Зулали» — это история вне времени и будет понятна людям любой национальности, ведь она про главные ценности в жизни человека.

«Канарейка» и страсть

В 1864 году Николай Лесков написал «Леди Макбет Мценского уезда». Встретили эту вещь, где автор детально нарисовал определенный женский характер, неоднозначно; однако, спустя время, именно эта страшная повесть о купчихе, ради безумной любви ставшей убийцей, вошла в число самых популярных произведений писателя.

Повесть эту любят и театральные режиссеры. Художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра Игорь Булыгин, например, видел постановку в пяти разных интерпретациях. Он давно задумывался о том, что на собственной сцене Лескова еще не было, пора бы... И пригласил режиссера Кирилла Шендерова сделать на тагильской сцене «Леди Макбет Мценского уезда».

Новый спектакль заявлен как «трагифарс с элементами комедии дель арте». Год назад постановочная команда начала подготовку: писали инсценировку, подбирали музыку, костюмы и декорации, прорабатывали материал... На репетиционный процесс ушло два месяца. Выбор формы, как отметил режиссер, не случаен, трагифарс явственно проявляет весь ужас происходившего с героиней.

История, разыгранная на сцене, довольно парадоксальна.

Екатерина Львовна (Дарья ПОЛОВИНКИНА) и Сергей (Илья ГОЛОВИН)

Все выстроено на контрастах: комичное переплетается с трагичным. Маски подчеркивают одновременно и нелепость, и жуть событий. Муж и свекор Екатерины Львовны предстают перед нами в гипертрофированном виде — появляются с огромными кукольными головами, лица искажены зловещими гримасами. Зритель смотрит на них глазами глав-

ной героини, для которой оба являются мучителями, держа ее в клетке, как канарейку. А быть счастливой, по мнению Екатерины, так просто... Надо лишь жить с милым сердцу Сергеем... Но злые и непонятливые муж и его отец, а позже и еще один малолетний родственник, мешают... И, казалось бы, любви ради, молодая купчиха устраняет все преграды на своем пути...

Сцена из спектакля

Аксинья (Любовь ТИМОФЕЕВА) и Екатерина Львовна (Дарья ПОЛОВИНКИНА)

Екатерина Львовна — Дарья ПОЛОВИНКИНА

Сама Екатерина Львовна — главный парадокс в постановке. Милая, хочется сказать девушка, весело улыбаясь, «легко» расправляется с родней. Сцена, где она душит ребенка, приговаривая: «Почти все...», отсылает к психологическим триллерам, а ночной кошмар, в котором героиня видит огромного кота, — к хоррору.

Сыграла обворожительную злодейку молодая артистка Дарья Половинкина, которая в театре второй сезон. С новой ролью она растет, развивается, как актриса. Выстраивать контрасты, существуя между ангелом и бесом, у нее получается вполне неплохо.

«Интересно было все! — делится эмоциями Дарья. — Особенно жанр! В трагифарсе я работаю впервые. И, вообще, мы очень похожи с моей героиней, я, конечно, никого не убивала

(смеется), но у нас одинаковые пылкость и энергия... Сложность была в том, чтобы не уйти в свое личное, а грамотно перенести его в работу. Я боялась переиграть, поначалу не чувствовала эту грань, но потом уловила...». Актриса Половинкина свою героиню оправдывает, считая той

Сцена из спектакля

самой канарейкой, попавшей в неволю...

Художественное решение спектакля — метафора жизни. Костюмы героев являются продолжением декорации. Здесь отработана и выверена каждая деталь: и река, и мельница с мукой — все это часть единой конструкции, идея которой принадлежит художнику-постановщику Юлии Коротковой.

Сцена из спектакля

Отдельная грань постановки — четыре музыканта, на протяжении всего действия квартет сидит по краям сцены и играет с такой страстью, что создает «унисон» атмосфере действия...

«Леди Макбет Мценского уезда» — спектакль как раз про разрушающую страсть. В свое время Николай Лесков окрестил свое детище «мрачной историей». А уж какой она стала на сцене драматического театра, как всегда, решит зритель. Кто перед нами: преступница, злодейка, или несчастная женщина, жертва, задавленная обстоятельствами?..

Где добро, а где зло — здесь говорится не в лоб, поэтому, сидя в зале, можно принять любую сторону, по крайней мере, попытаться понять, отчего все случилось так, как случилось... По словам Лескова, «Иной раз в наших местах задаются такие характеры, что, как бы много лет ни прошло со встречи с ними, о некоторых из них никогда не вспомнишь без душевного трепета...». Тагильская Екатерина Львовна — явно из таких.

Наполнение пустоты: история одной одиссеи

Иногда, чтобы что-то прочувствовать, нужно оказаться на самом дне... Утонуть, умереть, потеряться, раствориться и... снова начать жить. Премьера Нижнетагильского Нового Молодежного театра призывает к размышлению как раз об этом. Спектакль «Кролик Эдвард», сделанный по мотивам повести писательницы Кейт ДиКамилло, на первый взгляд, сказочная история для детей, однако, глубокие философские смыслы, зашитые здесь, возрастных ограничений не имеют.

Создатели обозначили жанр постановки как «удивительная одиссея». Это большой путь, который проходит главный герой — игрушечный кролик. Все начинается в доме десятилетней Абилин... Девочка получает в подарок фарфорового ушастика Эдварда. Он неотразим, красиво одет, и все остальные игрушки блекнут рядом с ним... Эдвард становится любимчиком Абилин. Юная хозяйка не желает с ним расставаться даже на минуту. Но беда в том, что сам кролик — пустой, эгоистичный и никого не любит. Старенькая потрепанная кукла способна на большие чувства, чем он.

Однажды Абилин и ее семья отправляются в путешествие. Девочка берет Эдварда с собой. Детская потасовка на корабле становится для кролика роковой... Он падает за борт, погружается на самое дно океана, где лежит несколько месяцев, пока рыбак случайно не достает его...

Так начинается это удивительное, местами трагичное, путешествие кролика... Одного за другим он меняет хозяев, попадая то в хорошие, то в плохие руки... Стал-

Сцена из спектакля

кивается с потерями, узнает, что такое боль, страх, одиночество, смерть... Потрепанный обстоятельствами, фарфоровый Эдвард теряет свои блеск и совершенство, но начинает понимать, что такое грусть, радость, любовь... Теперь он скучает по своей Абилин...

Кролик Эдвард — Никита ЗАХАРОВ

Режиссер Алина Никольская выбирала произведение для своей постановки совместно с театром. Небольшая по объему, но очень эмоциональная вещь зацепила всех.

Был запрос на что-то сказочное, но одновременно и философское, и семейное. Повесть «Удивительное путешествие кролика Эдварда» отлично вписалась в этот контекст.

«Я увидела тут две глобальные темы, которые меня интересовали, — объясняет режиссер. — Первая — красота и уродство — мы постарались вскрыть ее. Если взрослый еще как-то живет с этим, то ребенку сложнее: для него есть красивая кукла, а есть некрасивая... Вторая тема — живое и неживое. Таким неживым и был наш кролик в на-

чале спектакля. Потом с ним стали происходить разные беды, он сделался несовершенным: грязным, без роскошной одежды, но одновременно в нем появляется что-то человеческое, и он готов идти дальше».

На сцене мы видим сразу двух кроликов: игрушечного и в исполнении артиста Никиты Захарова. Причем, в процессе сказочной одиссеи меняются оба. Переходя от хозяина к хозяину и переживая очередной этап, игрушка растет... И это уже не тот кролик, которого обнимала маленькая Абилин. Знания и эмоции, полученные от жизни, делают его крупнее. А вот трансформацию внутреннего мира Эдварда нам показывает артист.

«Сложно держать линию изменений, — поделился эмоциями Никита Захаров. — Нужно с каждым появлением на сцене добавлять что-то в себя... Мой герой проходит путь от фигурки, не умеющей чувствовать, до человечности и принятия других... Хочется разрушить устоявшееся мнение о детских спектаклях, что они простые. Если это хороший спектакль, то он всегда делается с разбором. Всегда есть много моментов, которые нужно раскрыть. Каждую репетицию мы разбирали с режиссером, что происходит внутри персонажа, какие мысли у него появляются, что он чувствует по отношению к себе и людям...».

Работа над постановкой длилась два месяца. Еще за день до премьеры творческая команда обсуждала и анализировала отдельные моменты. В «Кролике Эдварде» продуман каждый шаг. Художник по свету Артур Фазлиев нашел спо-

Бродяга Бык (Станислав ЖУРКОВ), кролик Эдвард (Никита ЗАХАРОВ)

Сцена из спектакля

соб, как передать тему не-жизни и жизни и показать, что вторая побеждает!

Многие артисты исполнили сразу по несколько ролей. Ксения Зрюкина, например, из мамы Абилин перевоплотилась в старуху, а в конце спектакля появилась в образе куклы. Три роли

сыграл и Станислав Журков. Он был мальчиком-хулиганом, бродягой и официантом. Актер сказал, что постановка рождалась в полной свободе творчества, не было рамок, каждый приносил свои этюды и предлагал идеи...

Удивительная одиссея кролика длилась несколько лет. От рыбака, выловившего его, он попал к бродяге, затем стал пугалом, потом очутился на кровати умирающей девочки... В итоге оказался в руках кукольного мастера, который почти вернул ему прежний милый образ. Но уже теперь Эдвард никогда не будет пустой красивой фарфоровой куклой, теперь у него есть душа... И окончательной точкой его пути — как награда — стала встреча с первой хозяйкой, уже повзрослевшей Абилин...

Сцена из спектакля

Следуй зову сердца

В театре балета «Щелкунчик» состоялась премьера балета «Дюймовочка». Этот спектакль, вошедший в лонг-лист внеконкурсной номинации «Лучший спектакль для детей» российской национальной театральной премии «Золотая Маска», представляет собой изысканное путешествие в мир детских мечтаний и открытий.

В голубоватой дымке предрассветного часа, в сумрачном пространстве сцены кружатся, трепещут в безмолвном полете фигурки юных танцовщиц. И вдруг замирают в единой композиции, в которой угадывается силуэт ласточки. В то же мгновение раскрываются, словно лепестки в луче света, бутафорские руки у задника сцены и являют крохотную девочку в розовом платьице, в паричке с озорным хохолком, сонную и трогательную. Она робко и доверчиво тянется к ласточкам, делает первый шаг, еще шаг... и вступает в большой непредсказуемый мир, увлекая за собой зрителя.

Если следовать теории поколений, то дети альфа, родившиеся в эпоху искусственного интеллекта и гаджетов, больше всего ценят собственную уникальность. Они воспринимают реальный

Рождение Дюймовочки

мир через свое «я» и манифестируют свободу выбора и диалог, вместо авторитарности. В театральных постановках им близки темы, где герой сам творит свою судьбу и меняет обстоятельства под себя.

... Когда основатель «Щелкунчика» балетмейстер и фан-

тазер Михаил Коган задумывал свой детский театр, балетный спектакль для детей был на Урале, да и в стране явлением почти экзотическим. За исключением Московского музыкального театра имени Н. Сац, создавшего свой уникальный репертуар балетов для детей,

Дюймовочка — Татьяна СЫЧЁВА

Пролог. Ласточки

Жабенок — Михаил ДАВЫДОВСКИЙ

на остальных советских балетных сценах шли в основном франшизы — легендарный «Чиполлино» Генриха Майорова, «Доктор Айболит», ну, еще пара-тройка названий. При этом партии исполняли взрослые артисты. Коган четко понимал, что в основе репертуара его театра, театра с детской труппой, должна быть балетная сказка. Добрая и мудрая, простая и глубокая, со знакомым содержанием, с теми изначальными культурными кодами и яркими образами, что пробуждают сердце каждого ребенка, даже если он давно вырос. В сборнике балетных сказок, созданных Коганом за 35 лет, был и балет «Дюймовочка». Поставленный в 2006 году, он с большим успехом шел на сцене Свердловского театра оперы и балета без малого 13 лет. И всегда при аншлагах. Немало артистов и творческих профессионалов выросло в этих чудесных партиях. Среди них — Сабина Алиева. Ее балетмейстерское призвание раскрылось в стенах родного театра, который она не покинула после окончания хореографической школы. Сабина работает педагогом, ассистентом хореографа, ставит миниатюры и выступает соавтором в балете «Петрушка». Параллельно она

получает диплом балетмейстерского отделения академии русского балета имени Вагановой. И вот ее первая большая постановка — балет «Дюймовочка».

Алиева избежала клише и стереотипов, которые часто сопровождают адаптации классических сказок. Вместо этого она предложила зрителям уникальную интерпретацию, где Дюймовочка становится не просто жерт-

вой. Спектакль стал настоящим коллективным творением: в нем участвуют 40 артистов, включая и самых младших исполнителей, и педагогов театра. Эта многогранность добавляет балету динамики и разнообразия, что делает его интересным для зрителей всех возрастов.

Идея сценографии: макромир, где все элементы — от корней деревьев до грибов и цветов — выглядят огромными. Это

Жаба — Беата ЛУКЪЯНЕНКО, Жабенок — Михаил КОПЫСОВ

вой обстоятельств, а активным участником своего пути взросления. Этот подход позволяет детям увидеть в героине отражение себя и своих стремлений. Опираясь на содержание сказки, наполнив спектакль новыми смыслами, постановщик предложила зрителю посмотреть на все происходящее глазами хрупкой маленькой девочки, внезапно оказавшейся в большом мире разных характеров, историй, образов, привычек, стереотипов. Она идет по жизни с открытым сердцем, ведомая чувством своего «я», своего призвания.

Роль Дюймовочки особо трогательна и убедительна в исполнении самой юной балерины — 9-летней Тани Сыче-

вой. Спектакль стал настоящим коллективным творением: в нем участвуют 40 артистов, включая и самых младших исполнителей, и педагогов театра. Эта многогранность добавляет балету динамики и разнообразия, что делает его интересным для зрителей всех возрастов.

Костюмы персонажей, которые придумала выпускница московской Школы дизайна Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Екатерина Куколь, дополняют общую картину, придавая персонажам яркость и индивидуальность. Екатерина разработала более 50 костюмов и костюмных ансамблей, ярких, образных, блистающих многими цветами и фактурами. Световую картину создавала художник

Сцена из спектакля

по свету, лауреат «Золотой Маски» Ксения Котенёва (Санкт-Петербург).

В балете семь картин — семь локаций, в которых героине предстоит встретиться с разными обитателями лесов и болот. Каждая встреча становится для нее уроком, который помогает понять не только окружающий мир, но и саму себя. Хореография балета изящно передает переживания Дюймовочки, когда в каждом из этих миров она стоит перед выбором: остаться собой или принять чужие правила. Картины наполнены метафорами и мемами, понятными современным детям. И каждая — некое размышление на темы, которые волнуют молодых зрителей и обсуждаются ими в сетях: отношения с родителями, со сверстниками, стремление к самовыражению. Да и сам спектакль, художественный его образ чем-то напоминает виртуальную игру — стратегию, где можно строить свою вселенную, развивать и наполнять содержанием.

Первая сцена — болотное царство в глуши леса. Ключевой персонаж Жаба (Беата Лукьяненко, Таисия Колмакова) — эдакая «Язвать», которая неумно опекает своего инфан-

Жук — Никита ГОРДЕЕВ

тильного сыночка (Михаил Копысов, Михаил Давыдовский). Мир этот пестрый, наполненный кричащими красками, настоящее бытовое болото, подчеркивается костюмами — нереальные сочетания кислотных оттенков зеленого и розового в многослойных комбинезонах, шлемах, перчатках-лапах с длинными перепончатыми пальцами. Маленькую героиню вначале увлекают эти суэта и мельтешение, она даже не против подружиться с веселыми

лягушатами, но сердечко зовет ее прочь. Карикатурные, комичные движения Жаб контрастируют с классической лексикой танца на пуантах — Рыбок, которые приходят на помощь.

И вот Дюймовочка уже в лесу, в сплетениях листьев и трав, где ее находит легкомысленный нарцисс Жук — прекрасная партия солиста молодежной труппы Никиты Гордеева — и, восхищаясь ее красотой, хочет сделать своей «королевой», но его шипящая, надменная родня не одобряет выбор. Жук быстро «переворачивается». Его танец из самодовольно-агрессивного становится растерянным и жалким. Костюмы жуков Екатерина Куколь представила многослойными, с блестящими хитиновыми отливами, дополнив их смешными шапочками.

Одна из самых впечатляющих сцен — в подземелье полевой Мыши, двуличной и мелочной, которую с неподражаемой актерской харизмой сыграла Елизавета Савостьянова. Здесь кипит своя жизнь, мышата-работники начищают сосуды с запасами, тайком похищая над хитрой сквалыгой Мышью. Хореография тут отражает напряжение между

добротой и эгоизмом — танцы полны ритмичных и резких движений, создающих атмосферу фальши. Зритель оказывается втянут в эту подземную стихию, сочувствует мышатам, смеется над неуклюжим танцем Кротов в огромных фиолетовых мохнатых жилетах. Этот мир полон хитрости и манипуляций, и Дюймовочка бежит от него.

Ангелы-ласточки приходят на помощь, унося героиню в идеальную страну ее мечты — страну эльфов, таких же маленьких, трогательных и нежных существ. Их роли исполняют самые юные танцовщики, которые еще только начинают путь на сцене. Здесь героиня, наконец, находит своих, встречает Принца (Артем Горбачёв, Наум Назаров). Их встреча наполнена романтикой; их танец излучает тепло и гармонию. Дюймовочка приходит в свой мир не только с новыми знаниями и опытом, но и с пониманием того, кто она есть на самом деле. Этот момент наполнен светом и радостью; хореография становится легкой и воздушной. Зритель ощущает завершенность путешествия — Дюймовочка выросла и стала сильнее.

Музыкальная драматургия основана на симфонических произведениях Яна Сибелиуса. Музыку из его произведений разных лет в записи Гётеборгского симфонического оркестра талантливо соединил в цельную партитуру композитор и саунд-дизайнер Евгений Меньшиков. Мелодии наполняют сцену жизнью, вызывая у зрителей целый спектр эмоций — от радости до грусти. Музыка становится неотъемлемой частью повествования, усиливая смыслы и помогая глубже понять чувства героев. Таким образом, балет «Дюймовочка» не только рассказывает

Подземелье полевой Мыши. Мышь — Елизавета САВОСТЬЯНОВА

историю о крохотной девочке, но и затрагивает важные темы взросления, поиска себя и понимания окружающего мира.

Он напоминает нам о том, что даже самые маленькие из нас могут совершать большие поступки и находить свое место в этом огромном мире. Спектакль оставляет светлое ощущение надежды и вдохновения, показывая, что истинная сила заключается в доброте и смелости следовать своим мечтам.

«Дюймовочка» — это не только дань классике, но и свежий взгляд на знакомую историю, который обязательно найдет отклик в сердцах юных

зрителей и их родителей. Премьера эта стала важным шагом в развитии детского театра в России и подарила зрителям незабываемые эмоции и впечатления.

Спектакль получил не только сценическое, но и цифровое воплощение — состоялась и премьера виртуальной игры «Дюймовочка». Скачав приложение на телефон, зрители могли уже сами пройти все локации и уровни, встретиться с виртуальными героями сказки. Примечательно, что игру разработал подросток, солист театра, исполнитель партии Крота Александр Михеев.

*Дюймовочка — Татьяна СЫЧЁВА
и Принц эльфов — Наум НАЗАРОВ*

«И высоту небес хранить в душе»

...Вдруг из-под кровати, чихая и ворча, пугая маленьких детей, вылезает нечто сердитое, лохматое, бородатое, в валенках... С апломбом заявляет: «Я персонаж фольклорный, можно сказать — сказочный!». Нет, это не фильм ужасов и не страшилка для маленьких детей, а очень добрая, веселая и поучительная музыкальная история для всей семьи. В Детской филармонии состоялась премьера сказки с оркестром «Странствия Буканушки». Правдивую и одновременно волшебную историю из жизни самых обыкновенных городских ребят рассказали под музыку уральских композиторов.

Продвижением уральской культуры Детская филармония занимается уже давно и успешно. Награжден премией губернатора Свердловской области в области литературы и искусства проект ансамбля танца «Улыбка» «Легенды земли уральской». Оркестр народных инструментов совместно с Театром мюзикла выпускает программы «Читаем под музыку», в которых оживают сказы Бажова. И дети, и взрослые обожают «Морозко» — первую постановку проекта «Сказки с оркестром», созданную на музыку уральских композиторов. Проект реализуется на средства гранта министерства культуры Российской Федерации.

УРАЛЬСКИЙ БУКАНУШКА — НЕ БУКА!

Идею нового проекта подсадила музыка заслуженного деятеля искусств РФ Маргариты Кесаревой, признанного лидера неофольклоризма уральской школы. Маргарита Александровна вошла в историю музыки как увлеченная собирательница фольклора, знаток бескрайнего мира уральской мудрости, поэзии, красоты, страстей, страхов и утешений. Кесарева — автор самобытных переложений и собственных произведений, воз-

Сцена из спектакля

рождающих старинные образы уральских сказок, обрядов, причетов. Есть среди ее обширного наследия и небольшой цикл музыкальных пьес для флейты и фортепиано «Уголок Буканушки». Он и стал отправной точкой для создания новой сказки с оркестром.

Артистка балета Анастасия ТОЛМАЧЕВА
и Буканушка — Глеб КОПЫСОВ

Бука — в славянской мифологии персонаж демонический. Персонификация ночного мороза и страха. Изображался в виде лохматого страшилища с длинным языком, которым он утаскивал непослушных детей за плохое поведение. «Ребенку, буде не слухатце, говоришь: «Спи, спи, Бука идет». Нерадивых домочадцев Бука наказывал сурово. Мог навести порчу на домашний скот, запутать девице волосы, перебить посуду, принести несчастья, болезни, пожар и даже смерть. Владимир Даль находил в Буке сходство с римской ламией.

Таков Бука во всем мире и в прежние времена, и сейчас. А вот в уральском фольклоре его знают совсем не таким. Переселяясь на Урал из других регионов огромной страны, крестьяне приносили с собой и свои поверья, обычаи, песни, сказки. Все это

богатство неминуемо сливалось с их новым укладом жизни, переплеталось с культурой обитающих здесь других народов. Так сложилось, что на Урале больше прижилась вторая ипостась персонажа мирового фольклора — способность завораживать, будить творческую фантазию.

Напитавшись соками уральской земли, красотой окружающей природы, злобный Бука переплавился в Буканушку — доброго домового, покровителя домашнего хозяйства. Переезжая на новое место, хозяева ласково приглашали его с собой: «Дедушка-Буканушка, мы уезжаем, тебя не оставляем, айда с нами». Его ублажали, бросая горсть монет вдоль пола, клали ему колобок теста, лепешку или кусок хлеба. Так Бука из детских страшилок переселился в добрые поучительные уральские сказки. С таким Буканушкой познакомилась Маргарита Кесарева в своих фольклорных экспедициях. Таким он вошел в цикл сочиненных ею музыкальных пьес, написанных в 2003 году.

Двенадцать историй для флейты и фортепиано объединило общее название. Автор даже придумала небольшое вступление, которым предварялось ис-

Буканушка – Глеб КОПЫСОВ, мальчик – Алексей РЯВКИН, девочка – Злата КОВАЛЕВСКАЯ

полнение — маленькую сказку о том, как у мудрого домового по прозвищу Буканис родился озорной сынок Буканушка. Пьески представляли собой отдельные зарисовки с выразительными названиями: «Буканушка учится играть на рожке», «Буканушка дерется с петухом», «Лиса поет песенку и уводит Буканушку», «Буканушка заблудился» и другими.

ИЗ ФАНТАЗИИ — В РЕАЛЬНОСТЬ И ОБРАТНО

Заложенную в музыке Маргариты Кесаревой доброту и обаяние уральского Буканушки слышал заслуженный артист РФ Илья Скворцов. Он сочинил собственную историю о том, как

в жизни самых обыкновенных ребят вдруг появляется домовая, забавно чихающий и ужасно обидчивый. Роли брата и сестры играют артисты Детского театра мюзикла Злата Ковалевская и Алексей Рявкин (в другом составе Мирон Татаринцев). При появлении домового они пугаются, хотя сами же только что его «вызвали», прочитав книжку про уральский фольклор.

Буканушка понадобился им не просто так. В доме все идет нехорошо: любимая мамина чашка разбилась, часы сломались, кошка Мурка заболела и, самое плохое, папа с мамой поссорились. В поисках причины домашних неурядиц девочка обращает внимание на странную лохматую куклу с бородой, оттопыренными ушами, выпученными глазами, носом картошкой, в валенках и джинсовой жилетке (художник Оксана Бакеркина). Домовой! Вот кто отвечает за мир и порядок в доме!

Однако, материализовавшись, Буканушка набрасывается на ребят с нареканиями на беспорядок, а потом и вовсе уходит в сказку, чтобы найти себе новых хозяев, подарить другому дому мир и порядок. Глеб Копысов создает образ доброго, обаятельного и несколько наивного сказочного создания. Его игра импульсивна и стремительна.

Волк – Алексей БЕРЕЗЮК, Лиса – Ульяна ШЕСТЕРИКОВА

Оркестр народных инструментов Детской филармонии

Буканушка будто и сам не знает, что выкинет в следующую минуту. Только что сердился, и тут же грустит, но уже через минуту снова весел и полон надежд на лучшее. Особенное обаяние персонажу придает невероятная пластичность артиста. Чихая, он не запрыгивает на стол, а будто взлетает на него, движимый энергией «чиха».

Лишившись своего домового, ребятам ничего не остается, как наблюдать за его приключениями, познавая простую и важную истину о том, что мир и лад в доме зависят вовсе не от домового. Важно, что у персонажей этой истории нет имен: просто брат и сестра, мама и папа. Новая сказка с оркестром Детской филармонии — возможность поговорить с ребенком о взаимоотношениях в семье, о том, как устроено семейное счастье.

По этой же причине родители главных маленьких героев спектакля и сказочных Лису и Волка играют одни и те же артисты Театра мюзикла: Ульяна Шестерикова и Алексей Березюк. В разных своих образах они являют два типа семьи. В одной отношения строятся по-человечески: тут договариваются и понимают друг друга, в другой — «по-звериному», через манипулирование и окрики,

как это водится у Лисы и Волка. Каждый зритель, и маленький, и взрослый, понимает: ему в такой семье не хотелось бы оказаться.

СКАЗКА С ОРКЕСТРОМ. ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА

Конечно, музыкальное оформление «Странствий Буканушки» сочинениями Маргариты Кесаревой не ограничивается. Сценарий Ильи Скворцова, в котором нашлось место и уморительным склокам Лисы и Волка, и грусти по утерянному домашнему счастью, и волнениям, и ликованием, и радостным надеждам Буканушки и его друзей, потребовал палитры музыкальных настроений, жанров. Так сошлись в одном проекте разные поколения уральских композиторов, среди которых Маргарита Кесарева и Евгений Кичанов — старшие представители. Очень пригодилась создателям характерная, колоритная музыка заслуженного деятеля искусств РФ Андрея Бызова. С ним Детская филармония сотрудничает уже много лет. Звучат в «Странствиях Буканушки» и произведения молодого уральского композитора Артема Баринаова.

Подбор музыкального материала, сведение его с театральным действием — процесс непро-

стой, тем более, когда создается не обычный спектакль, а сказка с оркестром. У руководителя оркестра народных инструментов Светланы Ганюшкиной и режиссера, заслуженного артиста РФ Сергея Иванского он растянулся на несколько месяцев. Для некоторых произведений, в том числе и музыки Маргариты Кесаревой, Светлана Ганюшкина создала авторские аранжировки, переложив их на народные инструменты: домру, балалайку, аккордеон, баян...

Сказка с оркестром — жанр особый, сложный и в театральной составляющей. В Детской филармонии этот жанр любят, он подобран в абонементную серию, в которой зрителей приглашают как на собственные постановки, так и на гастрольные. «Странствия Буканушки» — третий авторский проект сказки с оркестром в Детской филармонии, после «Морозко» (премьера 2023 года) и «Сказки о царе Салтане» (2024).

Перед постановщиком стояла задача рассказать историю театральными средствами и при этом сделать равноценным участником действия оркестр, который уже сам по себе занимает значительную часть сценического пространства. Поэтому комната брата и сестры смотрится тесноватой. На небольшой платформе уместились стол, кровать, этажерка, дверь в обрамлении косяка без стены. Через нее, изрядно хлопнув, уходит в раздражении папа, а потом убегает и обиженный Буканушка.

Зато вся центральная площадка сцены отдана под сказку! Места для дополнительных декораций здесь уже не осталось, так что сказочный лес рождается в воображении публики да в картинках яркой, разноцветной

песочной анимации, созданной первым песочным мастером Урала, обладателем премии «Золотой цилиндр» Андреем Казанцевым.

Конечно, актерам сценического пространства явно не хватает. Между оркестром и платформой им приходится пробегать очень аккуратно, стараясь ничего (и никого) не задеть. И все же режиссер Сергей Иванский выстраивает действие спектакля динамично: дети шалят и разбрасывают игрушки, Буканушка любит танцевать, а Лиса и Волк и вовсе устраивают свои семейные баталии с полным размахом, со всевозможными кульбитами.

Одно из украшений спектакля, из самых ярких и массовых его сцен — праздник Ивана Купалы, который когда-то тоже принесли на Урал переселенцы, и он остался здесь в преображенном виде. Заблудившийся в лесу Буканушка с любопытством наблюдает обряд опускания в воду венков и загадывания жениха, с азартом присоединяется к зажигательным танцам и прыжкам через костер (в этот момент звучит ликующая музыка Андрея Бызова). Посвященный уральскому фольклору спектакль

не мог обойтись без народного праздника, обращенного к той же теме любви и семейного благополучия.

Недостаток пространства компенсируется, если можно так сказать, музыкой. Оркестр встречает публику сольным номером на музыку Кесаревой про Буканушку (всего в программе задействовано четыре ее пьесы из этого цикла). И оркестр действительно становится равноценной составляющей спектакля. Это не только прекрасная, точно попадающая в настроение, филигранно подобранная музыка уральских композиторов, не только меткие музыкальные акценты, озвучивающие действия персонажей. Самое интересное — прямое участие оркестра в действии, вплоть до реплик музыкантов. В какой-то момент расшалившийся Буканушка даже получает дирижерской палочкой по лбу, а в другой — обращается к оркестру с вопросом, веселую песню ему сейчас спеть или грустную. «Веселую!» — дружно отвечают музыканты. Специально для Буканушки ее написали на мелодию Маргариты Кесаревой «Хит-песенка» в обработке Светланы Ганюшкиной (текст Сергея Иванского).

Публика включается в действие охотно. Над проделками Лисы и Волка хохочут не только дети, но и родители. И те, и другие замирают со слезами на глазах в самый трогательный момент, когда Буканушка оказывается в беде. Так, смеясь и сопереживая, все с увлечением следят за приключениями героев, слушают музыку уральских композиторов, знакомятся с уральским фольклором, а после спектакля идут домой, обнявшись с близкими. Главное, что зрители уносят с собой — понимание, что счастье в доме зависит вовсе не от домовых, а от них самих.

Поскольку с музыки Маргариты Кесаревой все началось, то и закончить хочется ее словами: «Уральский характер — не вымысел. Он напитан соками земли, обладает колоссальной мощью и мудростью. И что самое интересное — это заложено в простом человеке. Художник в состоянии передать единство жизни, силу характера, само звучание мысли. Сейчас очень многое забыто и забывается. Великая премудрость состоит в том, чтобы вспомнить. То есть все это придумать нельзя!.. Мудрость и кровь рода ничем не заменишь. Не каждый может прожить без подмоги... Родовая память и есть подмога....Что меня радует, что больше всего? Полнота жизни! Широта взгляда на мир. Урал-батюшка! Так уж создан человек, что он должен в себе сочетать магию земли и высоту небес. И высоту небес хранить в душе». (Маргарита Кесарева. «На берегу очень длинной реки... Монолог в трех частях с воспоминаниями»).

Поклоны на премьере. Создатели проекта «Странствия Буканушки» дирижер и автор аранжировок Светлана ГАНЮШКИНА, режиссер Сергей ИВАНСКИЙ, автор пьесы Илья СКВОРЦОВ, исполнитель роли Буканушки Глеб КОПЫСОВ

Проходите в... Закулисье!

В новоуральском Театре музыки, драмы и комедии состоялось открытие 75-го творческого сезона. Каждый раз открывающий очередной сезон концерт — это нечто совершенно не похожее на то, что зрители видели раньше. Умеют удивлять в ТМДК!

На сей раз имело место путешествие вместе с новенькой Актрисой Алисой через кроличью нору в сказочный мир Закулисья. Ну, а там ее встретили местные жители — «закулисники»: Фея вдохновения, Хранитель традиций, Мать порядка и Каверзник. Заморочили бедной девушке голову, но вместе с тем весьма необычно представили лучшие номера из спектаклей текущего репертуара, напомнили о самых ярких премьерах.

Прозвучала, к примеру, ария Пугачева из мюзикла «Капитанская дочка» в исполнении Александра Кандалинцева; песенку Эжени из спектакля «Монте-Кристо. Я — Эдмон Дантес» исполнила Елена Кузнецова, «Рэп Тибальта» из мюзикла «Ромео и Джульетта. Исповедь» прочитал Никита Воробьев. Было

Ведущие концерта А. ПАНИШЕВА (Фея вдохновения), А. ПЕТУШКОВА (Актриса), А. БРАЖНИК (Хранитель традиций), А. БОРИСОВА (Мать порядка)

несколько сюрпризов вроде арии Плавалагуны (фильм «Пятый элемент» все ведь смотрели?) — ее подарила зрителям Наталья Филимонова. А уж от души посмеяться над лекцией чудаковатого профессора из

спектакля «Комплексный анализ, метаморфоза личности на примере Мухи-цокотухи» в исполнении Евгения Недокушева — сам Бог велел! Илья Макаров отличился с номером «Сикарашка» — Комарик в образе эстрадной звезды был очень хорош!

В общем, начинающей Актрисе Алисе объяснили, что пять элементов: юмор, вдохновение, традиции, ответственность и артисты труппы — это и есть основание, на котором держится театр.

Второе отделение прошло не менее интересно. Основная интрига — награждение артистов, особо отличившихся в сезоне минувшем (из-за летних гастролей театра на традиционном финальном концерте этого сделать не удалось). Номинаций было много, отметим лишь некоторые. «Приз главного

Анна КОСТАРЕВА, Илья МАКАРОВ и артисты балета в номере «Тарантелла»

дирижера» получили сразу трое: музыканты Ольга Овcharова, Эльвира Сагирова, Кристина Рябова. В номинации «Лучший романтический дуэт» победили солисты Аделина Хакимова и Андрей Костров. Награда «Грани таланта» нашла артиста балета Тимофея Галкина, неожиданно поразившего в прошлом сезоне в роли Сергея Есенина. В номинации «Технический романтик» отметили солиста Игоря Филиппова — все ему интересно в театре, от работы над ролью до пульта звуко-режиссера!

Ну и, наконец, — самое главное: лучшим артистом минувшего сезона объявлен Александр Ляхов, лучшей артисткой — Татьяна Бердникова. Премию «Признание» получил главный дирижер Вячеслав Петушков.

Впереди у новоуральского театра — насыщенный и интересный творческий сезон. Запланирован совместный проект с Московским государственным академическим детским театром имени Н. Сац. В рамках проекта «Театр Наций — театрам атомных городов» на сцене ТМДК пройдет фестиваль Театра Наций. Зрителям представят спектакли, которые попали в репертуар после создания эскизов в других городах-участниках проекта.

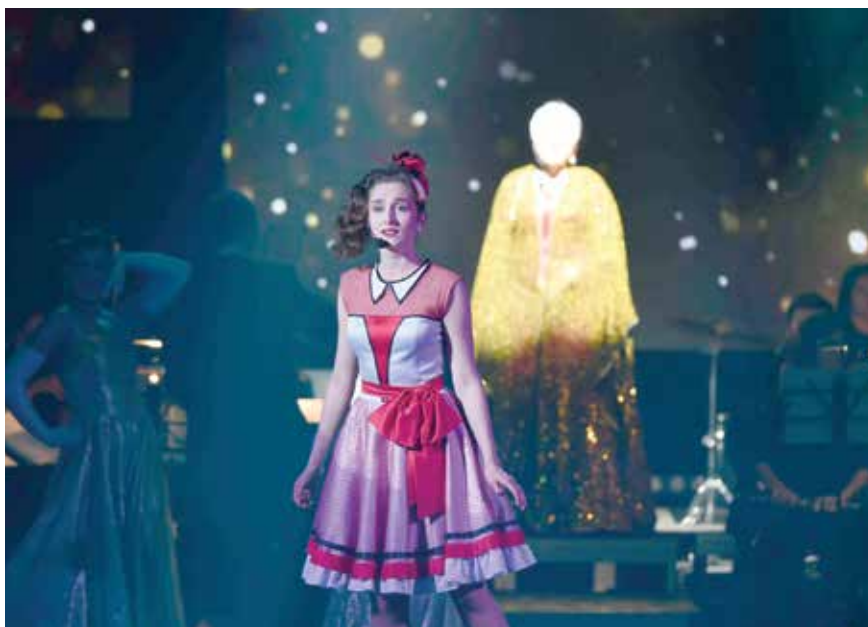
В ноябре в свет выйдет джук-бокс-мюзикл «Скованные одной цепью», в создании которого активное участие принял «дедушка Уральского рока» композитор Александр Пантыкин. И еще — в новом сезоне коллектив ТМДК примет участие в фестивале «Театральный АтомГрад», который пройдет на площадке Дмитровградского театра имени А.Н. Островского. Туда ТМДК повезет саунд-драму «Старик и море».

Наталья ФИЛИМОНОВА исполняет номер «Шляпка»

Александр КАНДАЛИНЦЕВ исполняет арию Пугачева из мюзикла «Капитанская дочка»

Алина ПЕТУШКОВА в роли начинающей Актрисы — одной из ведущих концерта

Где найти свою Синюю птицу?

В Свердловском областном краеведческом музее — редчайшая, уже третья за последние годы, выставка из фондов музея МХАТ. На сей раз она посвящена «Синей птице», легендарному спектаклю одного из лучших театров страны. С 1908 по 2022 год (время, когда спектакль был в репертуаре театра) «Синяя птица» Метерлинка была сыграна 5668 раз. Название оставалось в афише даже после раздела МХАТ. Объяснение? Более ста лет актеры, режиссеры, художники передавали из рук в руки величайшую драгоценность — единственную дошедшую до нас постановку Станиславского. Стараясь при этом сохранить форму и дух спектакля-легенды. Ведь МХАТ для россиян — это больше, чем театр, а «Синяя птица» — больше, чем просто пьеса в репертуаре.

Историки и завзятые театралы знают, почему уникальная экспозиция по «Синей птице» отдает такое предпочтение Уралу. Это еще одно выражение благодарности городу, принявшему МХАТ в годы войны, — в 1942-м этот театр находился в Свердловске в эвакуации.

— Я всегда говорю: если вы хотите послушать историю про музей МХАТ, то езжайте в Екатеринбург — там есть жители, которые расскажут вам все очень подробно. Даже я так рассказать не смогу, — призналась на презентации выставки Марфа Бубнова, заместитель директора музея МХАТ. — Нашей дружбе с вашим городом уже больше 10 лет. Начиналась она с Объединенного

музея писателей Урала. Потом — Екатеринбургский ТЮЗ, где выставляются отдельные проекты. И вот выставка в Свердловском областном краеведческом музее, которая проходит при поддержке министерства культуры региона. Спасибо за то, что нас здесь рады видеть. Ведь «Синяя птица» — про радость. Про мечту, которая осуществилась...

Однако, внимание: выставка «В поисках Синей птицы» — не про пьесу Метерлинка (хотя отдельная большая страница — о встрече его со Станиславским в преддверии постановки), не про сам спектакль, это скорее экскурс в то, как он создавался. Как замыслы и фантазии воплощались в видимое зрителями на

Экспозицию на Урале представляет Марфа БУБНОВА, заместитель директора музея МХАТ

сцене. И в этом путешествии музей МХАТ разделил пространство выставки на две смысловые зоны: волшебный лес-колоннаду, через который посетители пройдут путь двух главных героев пьесы, Тиль-тиль и Митиль, отправившихся на поиски символа счастья — Синей птицы, и театральную мастерскую, подобную той, что придумал сам Станиславский; той, в которой, собственно, и рождалась легенда.

РЕЖИССЕРСКИЕ БЛОКНОТЫ СТАНИСЛАВСКОГО

Понимаю, что непозволительно, но — некоторые экспонаты хочется не просто рассмотреть, а взять в руки. Полистать. Хотя именно этого-то и нельзя делать. И по категоричным музейным

Легендарный спектакль, легендарные актеры...

правилам, и по внутреннему ощущению хрупкой ценности раритетов. В самом деле, как иначе относиться к экземпляру пьесы на французском языке, который Метерлинк презентовал Станиславскому? Стало быть, держал в руках. Или к актерскому экземпляру, принадлежавшему Книппер-Чеховой (она исполняла роль Ночи). С потрепанными страницами (значит, сотни раз перелистывались), с пометками актрисы.

Говорят, когда режиссерский экземпляр «Синей птицы» Станиславского музей вывозил в Бельгию, на выставку к юбилею Метерлинка, зрители даже не подступали близко к витрине. Такой был пиетет! Но и дома, во МХАТе, хранители фондов, признается Марфа Бубнова, не разрешают даже коллегам не то, что дотрагиваться до режиссерского экземпляра, а и дышать над ним. Хочется же — именно полистать, потому что рядом с печатным текстом в карандашных набросках — мысль и фантазия Константина Сергеевича. Он сам придумал такое устройство режиссерского экземпляра пьесы: с одной стороны — текст, с другой — чистый лист, на котором постановщик записывает свои размышления-идеи по поводу той или иной сцены. А тут не просто записи, но и рисунки. Станиславский нарисовал-нафантазировал не только Тильтиль и Митиль, но даже клетку, которую они держат в руках.

Рядом с режиссерским экземпляром «Синей птицы» — еще несколько блокнотов-альбомчиков в холщовых обложках. Константин Сергеевич всегда носил их с собой, в кармане пиджака. Во время путешествий, если на что-то обращал внимание, доставал блокнот и зарисовывал. Предполагая, в какой пьесе это

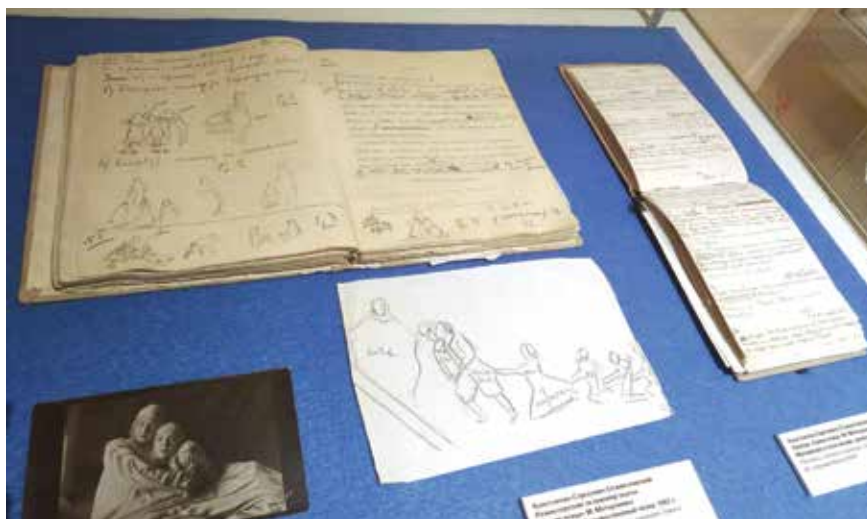

История о том, как рождался легендарный спектакль

может когда-нибудь пригодиться. Трудоголик и фанат, новатор театра, он жил своим делом ежеминутно, во всем. Красноречивый факт: в библиотеке Станиславского, которая насчитывает более 360 книг, нет ни одной художественной. Все посвящено созданию спектаклей. Включая и эти маленькие блокноты. Они — часть мастерской режиссера, в которой рождалась легендарная «Синяя птица». Часто даже не в театре, а у Станиславского дома, где собирались ее создатели.

В пространстве театральной мастерской музей МХАТ пред-

ставляет не только историю — творческие «посиделки» или, как сказали бы сейчас, «мозговой штурм» по поводу будущего спектакля. В этой мастерской и сегодня не прекращаются «поиски Синей птицы». Во-первых, москвичи представили макеты к спектаклю нынешних студентов-сценографов Школы-студии МХАТ. В отличие от тех, что более века назад придуманы художником Егоровым, эти уже с современными новациями, освещением. А, во-вторых, любой посетитель выставки может сам стать создателем сцениче-

Режиссерские блокноты К. Станиславского

Сценические костюмы к «Синей птице» разных лет

ского образа спектакля, отдельных мизансцен. В специально выделенном для зрительской фантазии макете можно передвигать мебель, реквизит, изменять освещение. Словом, творить. Самому. Как делали это корифеи. Главное — руководствоваться посылом Станиславского, который он сформулировал, задумывая постановку: «Синяя птица» должна быть сделана с чистотой фантазии десятилетнего ребенка. Дословно: «Должна быть наивна, проста, легка, жизнерадостна, весела и призрачна, как детский сон».

КОСТЮМ МОЛОКА — РАРИТЕТ 1908 ГОДА

История свидетельствует: Метерлинк был против постановки своей пьесы в Москве. Но кто-то из его друзей, знакомый с творчеством Художественного театра, сказал: отдай пьесу — в этом театре провалов не бывает.

— Нет, бывают. В любом театре. Не было бы провалов, не было бы гениальных постановок, — прокомментировала на открытии выставки Марфа Бубнова. — А «Синяя птица» потому и продержалась в репертуаре больше века, что была гениально

Платье и головной убор Света. Возобновление спектакля в 1974 г. Ручная работа, стекло, бисер, бусины, парча

соткана из новаций, экспериментов. Один из них — прием «черного бархата». Любому постановщику, особенно волшебного спектакля, необходим эффект, когда герой появляется ниоткуда и так же исчезает. А как это сделать на сцене? Станиславский задумывался над этим, когда ставил «Жизнь человека». Тогда уже начали экспериментировать, но в «Жизни...» до конца эффект не получился. В «Синей птице» помог случай. Однажды потеряли табуретку, которая нужна была в эпизоде. И вдруг наткнулись: она стояла возле черной занавески,

Клавир и указания композитора И. Саиза по исполнению музыкальных номеров в «Синей птице»

Костюм Черного человека. Эффект черного бархата

на нее были покрошены случайные кусочки черного бархата. Тут-то и поняли: если использовать черный бархат, можно создавать на сцене чудеса...

На выставке — в сочетании черной драпировки и черного сценического костюма — представлен этот эффект. Сегодня им пользуются все театры. Но прием «черное на черном» был открыт на «Синей птице». И, вообще, спектакль во многом

Здесь можно войти в домик героев «Синей птицы»

оказался новаторским. Прежде всего — в сценических костюмах. Помните, у Метерлинка — абсолютно волшебный сюжет. В рождественскую ночь брат и сестра Тильтиль и Митиль отправляются на поиски Синей птицы. Чтобы оберегать их, оживают и пускаются с ними в путь Свет, Огонь, Вода, Хлеб, Сахар, Молоко, Пес и Кот. Таинственный, прекрасный и пугающий мир, куда они попадают, кажется, создан из детских сновидений, фантазий и грез. Как это представить на сцене? Как заставить неодушевленные персонажи ожить, говорить, действовать? Во что «одеть» Огонь, Воду, Молоко, Сахар?

Владимир Егоров, ученик знаменитого архитектора Федора Шехтеля, создал костюмы и декорации к спектаклю. Они стали важной составляющей успеха «Синей птицы», и эскизы Егорова щедро представлены в экспозиции. Многочисленные, для всех персонажей. С описанием замысла и достоинств в воплощении. А по соседству — сами костюмы, в которых играли актеры Художественного. Реликвии МХАТ. Национальное достояние

русского театра. Правда, это костюмы из постановок разных лет, для разных исполнителей. Но замыслу Станиславского и визуальным решениям Егорова театр неукоснительно следовал во всех возобновлениях постановки.

— В истории театра немало шуток про то, как артисты играли Молоко или Хлеб. В актерских байках часто присутствует творческая ревность, но удивительно: когда мхатовцы вспоминают «Синюю птицу», они неизменно говорят с удовольствием, потому что все артисты, работающие сегодня во МХАТе, прошли через

Каждый может почувствовать себя сценографом или художником по свету

этот спектакль, эти образы, — рассказывает Марфа Бубнова. — Конечно, сценические костюмы изнашиваются, и восстановить их один в один сложно. Театр порой использует дорогие новые ткани, с внутренней эластичностью, и все же это не те легкие тюлевые занавески, мастерски, со знанием сценических эффектов подкрашенные художником, которые создавали волшебство. Ткани с добавлением синтетической нити — совсем другое. И все же лучшие костюмы из разных постановок «Синей птицы» мы привезли на Урал. Вот Молоко, вот Сахар, вот костюм Ночи... Знаете, в коллекции музея МХАТ от того спектакля, что был в 1908 году, сохранился только один костюм. Костюм Молока. Он сделан из такого тончайшего батиста, что нельзя в руки брать, — поэтому хранители не выдают его из фондов. И правильно делают. Это то живое воспоминание, что осталось от легендарного спектакля...

Говорят, когда один из нынешних столичных театров захотел поставить у себя «Синюю птицу» — никто из режиссеров не взялся. Не отважился прикоснуться к легенде. И только сам МХАТ предоставляет зрителям такой шанс. Именно прикоснуться. Поймать свою Синюю птицу мечты. В финале выставки «В поисках Синей птицы» — множество парящих бумажных «синих птичек». Для всех, для каждого. Попробуй отыскать свою.

— Мы надеемся, что Синяя птица принесет счастье всем, кто посетит выставку, — сказал генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея Александр Емельянов.

Всё наоборот: из режиссера — в актрису

Ровно двадцать лет назад Ирина Симанова пришла в Каменск-Уральский театр. За время этой многолетней службы она перевоплотилась из режиссера в актрису. Чаще всего в театре случается наоборот — артисты становятся режиссерами.

Однако Ирина Ивановна не только совершила необычную метаморфозу, но и обзавелась актерским псевдонимом.

Так случилось, что в «Драме Номер Три» сейчас творят режиссер Ирина Симанова и актриса Ирма Арендт. И это — один и тот же человек. Причем, сценическое «именование» ей было дано при рождении, поскольку она этническая немка, а второе — взяла при выходе замуж.

Так что, получается, псевдонимов нет. Все имена-фамилии — родные.

В августе 2005 года Ирина Симанова работала руководителем театрального кружка в городском дворце культуры «Юность». Именно туда к ней пришел завлит городского театра Павел Шишин и предложил три варианта сотрудничества с профессиональным коллективом: в качестве актрисы, постановщика спектаклей или руководителя детской студии. От первого варианта тогда отказалась, поскольку играла только во времена обучения режиссерской профессии, и призналась, что подчиняться чужой воле, даже творческой, ей не очень-то нравится. Выбрала самое понятное (чему и училась) — быть руководителем любительского театрального коллектива и постановщиком спектаклей в нем же. В результате набрала студию, потом поставила массу спектаклей, как в ней, так и с профессионалами. Ну, и играть самой тоже приходилось. В театре тщательно посчитали, и выяснилось, что за 20 лет Ириной Симановой был поставлен 41 спектакль (19 — с артистами труппы, 22 — в студии), а Ирмой Арендт сыграно 58 ролей. Так что «выстрелили» все три предложе-

Ирина СИМАНОВА — Ирма АРЕНДТ

ния того заведующего литчастью.

А поговорить с Ириной Павлу Шишину посоветовала Людмила Матис, в 2005 году ставшая худруком Каменск-Уральского театра. До этого у нее был молодежный театр «Эльдорадо». Она часто пересекалась с Симановой на фестивалях и на режиссерских лабораториях. Хорошо знала ее творческий почерк и считала близкой «по крови». Ирина до «Юности» 11 лет руководила известным в области любительским коллективом «Провинциальные игры», который размещался

в Доме культуры села Новоисетское, близ Каменска. Сама же Ирина вспоминает, что боготворила в те годы «Эльдорадо». Смотрела его спектакли: «Макарова месь», «Стрелец», «Жертвоприношение Елены», «Мой бедный Марат» и даже не мечтала о том, чтобы ходить по той же сцене, не то, что работать на ней... Но все случилось. Благодаря приходу в городской театр Симановой, здесь появилась молодая поросль. Ею выращены три поколения, которые хорошо представляют себе, что такое театр, и могут в любой момент выйти на сцену с профессиональными артистами.

И всегда выходили. Кристина Капустина, например, сыграла главную роль в спектакле «Драмы Номер Три» «Поллианна» (2008). В том же спектакле играл наравне со взрослыми еще один студиец — Андрей Папшев. Сейчас он актер Екатеринбургского театра юного зрителя. Иван Середкин воспитывался в студии с 7-летнего возраста. А в старших классах сыграл в профессиональном спектакле «Это всё она» о сложных отношениях между подростком и матерью-одиночкой. Окончив школу, Иван уехал в Москву, там окончил

Первая большая роль в театре — Клава в «Зеленой зоне»

В спектакле «Баба Шанель»

ГИТИС и сейчас — в труппе МХАТ имени Горького играет Сергея Есенина в спектакле «Женщины Есенина». Есть у него и две роли в спектаклях московского Театра Наций. Подростки были заняты и в других постановках профессионального театра: «Поминальная молитва», «Вождь краснокожих». Вся студия — в спектакле «Лето и дым» по пьесе Теннесси Уильямса. Посмотрев студийный спектакль «Завтра была война», одна уважаемая дама-критик сказала, что поняла, чего ей так не хватало в других сценических версиях этой пьесы, и что есть в версии студии «Эльдорадо»: подростков здесь играют подростки. Именно от этого и возникает полное доверие к происходящим событиям.

В актерскую профессию Ирма-Ирина окунулась случайно. Сначала Олег Куксовский попросил «походить с текстом по сцене за отсутствующую актрису». Этот режиссер ставил тогда в профессиональном театре сказку «Волшебник и падающая звезда». Был там такой персонаж — Мора. Ее Ирина и изображала с текстом в руках. А потом режиссер оставил Ирму на этой роли. Людмила Матис чуть позже начала ставить спектакль «Зеленая зона», о советской эпохе переселения из бараков в пятиэтажки, и попросила Ирину Ивановну сыграть Клаву, живущую в одной из барачных комнатшек с сыном и контуженным на войне мужем. После этой роли, признается режиссер Симано-

ва, она и стала превращаться в актрису Арендт: сначала по договору, потом на полставки, а теперь она — стопроцентная актриса профессионального театра с «нагрузкой» по руководству студией. Недавно сыграла Раневскую в чеховском «Вишневом саду». Знаковая классическая роль в особой трактовке главного режиссера театра Александра Балыкова. Что может быть желаннее для многих драматических актрис!

Здесь же, в «Драме Номер Три», случилась ее встреча с кино. Она побывала на кастинге первого фильма Василия Сигарева «Волчок». Потом стала его «талисманом» и «засветилась» во всех трех его картинах. Органичную артистку заметили и другие

Раневская в спектакле «Вишневый сад»

Студийцы играют в вечернем спектакле «Лето и дым»

Кадр из документального фильма «Арендт с Урала»

Ирма АРЕНДТ в фильме «Асфальт»

режиссеры. На данный момент в фильмографии актрисы Арендт 14 проектов.

Ирма снялась даже в главной роли... самой себя. Свердловская киностудия недавно презентовала документальный фильм «Арендт с Урала». Автор его Елизавета Бакалина — выпускница студии «Эльдорадо». В Каменск-Уральском театре, по инициативе уральского киноконцерта, прошла встреча с героиней ленты и демонстрация фильма. Он действительно получился в лучших традициях советской портретной кинодокументалистики. В нем актриса и режиссер рассказала о своем непростом детстве в степях Казахстана, куда были высланы ее бабушка с семьей — поволжские немцы. Рассуждала и о том, как нужно разговаривать с детьми о жизни через посредничество театра. Это, считает Ирина Ивановна, самый прямой и простой путь к душе ребенка. Через ситуации, прописанные в пьесе, можно «ненароком» затеять разговор о важных вещах. Просто беседы могут выглядеть с точки зрения подростка навязчивыми или банальными. Театр же, из-за своей игровой природы, близкой любому ребенку, делает разговор вполне органичным.

Сколько благодарностей уже довелось выслушать руководителю коллектива от родителей студийцев! Не счесть случаев, когда восстанавливалось взаимопонимание с родителями после очередной премьеры, посвященной семейным ценностям.

Юная публика в зрительном зале не остается равнодушной. С подключением эмоций, говорит режиссер, ребятам становится понятно, почему лучше так не делать... Театр еще и предоставляет возможность посмотреть на ситуацию с разных точек зрения.

«Скорее всего, нынче — мой последний выпуск из студии, — говорит Ирина Ивановна. — Большинство нынешних студийцев через год окончат школу и разлетятся в разные стороны в поис-

ках своей судьбы. Детям нужно посвящать себя полностью. Мне кажется, у меня это уже не всегда получается. Удивительное дело: наблюдаю за собой — мне все больше нравится быть актрисой. Этого я от себя никак не ожидала! Но, похоже, всему свое время. Если найду человека, которому смогу со спокойным сердцем передать студию, сделаю это с большим удовольствием. Пусть набирает новичков и творит новый «Эльдорадо». А у меня тогда появится, я думаю, больше времени и для кино. Не хотелось бы с ним расставаться. Съемочная площадка — источник оживляющего адреналина. Теперь больше хочу присваивать и воплощать придумки режиссеров. Как получится — посмотрим!».

Вручение Ирме АРЕНДТ награды на вечере, посвященном 100-летию труппы

Маэстро времени Дмитрий Лисс

2025 год — особенный для художественного руководителя и главного дирижера Уральского академического филармонического оркестра Дмитрия Лисса. Народный артист России, лауреат Государственной премии, он отмечает свое 65-летие и 30 лет работы с оркестром. Это событие — не только для самого Маэстро, но и для всех, кто на протяжении трех десятилетий разделяет с ним любовь к великой музыке. 13 ноября в Свердловской филармонии в честь Дмитрия Лисса и с его участием состоится праздничный концерт «С Днем рождения, Маэстро!».

Путь Дмитрия Лисса — это пример истинного служения искусству. Выпускник Московской консерватории (класс профессора Дмитрия Китаенко), он начинал как ассистент своего наставника, затем 10 лет руководил оркестром Кузбасса. Победа на Международном конкурсе дирижеров имени Ловро Матачича в Загребе в 1995 году открыла новую страницу — приглашение возглавить Уральский филармонический оркестр. С тех пор коллектив под его управлением стал одним из ведущих оркестров страны, участником крупнейших международных фестивалей, записал 41 диск и завоевал признание публики и критики.

«Дирижер — это тот, кто устанавливает правила игры», — считает Маэстро. Главный дирижер — это «строитель оркестра». За годы работы со своим коллективом Дмитрий Ильич создал уникальный «уральский звук», который, наряду с мобильностью и гибкостью, определяет неповторимый стиль УАФО. Знатоки отмечают сочетание в нем традиций русского звучания с европейской культурой и прозрач-

Дмитрий ЛИСС, художественный руководитель и главный дирижер Уральского академического филармонического оркестра

ностью. «Мы стараемся играть немецкую музыку по-немецки, французскую — по-французски. Это энергия и высокая степень ансамблевого мастерства», — говорит дирижер.

В репертуаре Уральского филармонического оркестра и Дмитрия Лисса — практически вся русская и европейская классика. Маэстро отмечает, что всегда «рассудочной музыке предпочитал произведения эмоционально наполненные». Еще в школе

он увлекся современной музыкой, и по-прежнему проявляет интерес ко всему новому. 13 ноября на праздничном концерте под его управлением прозвучит мировая премьера — новое сочинение Ольги Викторовой «Геометрия корней», посвященное диалогу поколений. В этой же программе оркестр исполнит сюиту «Дафнис и Хлоя» Мориса Равеля, «Алжирскую сюиту» и Первый виолончельный концерт Камиля Сен-Санса.

Особый подарок юбиляру — участие в программе давнего друга Маэстро, выдающегося виолончелиста Марка Дробинского. По признанию этого музыканта, каждый раз, когда едет в Россию, он готовит-

ся к этим выступлениям так, как если бы это был концерт в Карнеги-Холл в Нью-Йорке или Зале Плейель в Париже.

Слушатели Свердловской филармонии также готовятся к встрече с артистом, подарившим свое искусство не одному поколению меломанов. Программа входит в специальную серию филармонического сезона «Акцент», объединяющую знаковые концерты, которые нельзя пропустить.

Дмитрий ЛИСС и Уральский академический филармонический оркестр

Говорят и показывают... оркестры!

В Екатеринбурге и городах Свердловской области завершился VIII Симфонический форум России. В 12 концертах приняли участие 7 симфонических оркестров — из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Самары, Саратова, Воронежа, Ростова-на-Дону и Петрозаводска. Около 7000 слушателей в залах и свыше 35 000 онлайн-зрителей из 15 стран и 20 российских городов стали свидетелями выступлений ведущих региональных симфонических коллективов на сценах Свердловской филармонии, Каменска-Уральского, Асбеста, Ревды, Ирбита и Алапаевска. Более 90 представителей 35 регионов страны посетили деловую часть проекта.

Музыкальная часть форума объединила оркестры с разными историей, исполнительскими школами и творческими задачами. В рамках проекта встретились два юбиляра — Уральский филармонический оркестр, для которого начался 90-й концертный сезон, и Воронежский академический симфонический оркестр, открывший в Екатеринбурге юбилейный тур в честь своего 100-летия. Для выступления на форуме его главный дирижер Владимир Вербицкий выбрал Седьмую симфонию Бетховена и фрагменты «Турангалила-симфонии» Оливье Мессиана — «одного из самых виртуозных оркестровых произведений, требующих от каждого музыканта невероятной отдачи».

Дмитрий Лисс и УАФО представили Вторую симфонию Сергея Прокофьева и екатеринбургскую премьеру Пятой симфонии Александра Чайковского, созданной автором с ощущением особой ответственности перед

«пятым номером» — вершиной творчества у многих великих композиторов.

Марафон премьер на форуме продолжил любимый Екатеринбург Александр Рудин, шестой сезон возглавляющий Академический симфонический оркестр Саратовской филармонии. Под его управлением прозвучали произведения Леоша Яначека и Яна Воржишека. «Чехия — это первая страна, где я был в возрасте 12 лет, и которая навсегда осталась моей любовью», — признался маэстро.

Дирижирует Дмитрий ЛИСС

Новую для уральской столицы музыку английского композитора Эдварда Германа представил с Ростовским академическим симфоническим оркестром другой хорошо знакомый Екатеринбургу дирижер — Антон Шабуров.

В финальной точке проекта сошлись и новая музыка, и новый коллектив. В последний день форума состоялось первое в Екатеринбурге выступление заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. На сцене Свердловской филармонии легендарный коллектив под управлением Николая Алексеева воплотил замысел композитора Бориса Тищенко, с которым маэстро связывала личная дружба. Симфоническая поэма Тищенко «Франческа да Римини» прозвучала «рядом» с одноименным шедевром Петра Чайковского. В программу выступления также вошли «Симфонические танцы» Сергея Рахманинова.

Удивительно, но наряду с оркестром-«тяжеловесом» — и такое стало возможным лишь благодаря форуму — смог выступить «оркестр будущего». Впервые в истории проекта в нем принял участие студенческий коллектив — Симфонический оркестр Петрозаводской государственной консерватории имени Глазунова под управлением Алексея Кубышкина, что послужило ярким примером практической реализации идей, обсуждавшихся на Форуме.

Одной из ключевых тем деловой программы проекта было развитие сотрудничества между высшими учебными заведениями и филармониями. Важным шагом в этом направлении

Николай АЛЕКСЕЕВ и Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии

Антон ШАБУРОВ и Ростовский академический симфонический оркестр

Алексей КУБЫШКИН и Симфонический оркестр Петрозаводской консерватории

Дирижирует Антон ШАБУРОВ

стало подписание соглашения о взаимодействии между Свердловской филармонией и Уральской государственной консерваторией имени Мусоргского. Уже в дни форума участники смогли ощутить его первые результаты: 120 студентов консерватории посетили генеральную репетицию заслуженного коллектива России — оркестра из Санкт-Петербурга.

Подтверждением еще одной важной темы форума — творческого сотрудничества между регионами — стал пример синхронных выступлений: академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии в Екатеринбурге и Уральского молодежного оркестра — в Самаре. Оба главных

дирижера — Денис Влащенко и Дмитрий Филатов, возглавляющие свои коллективы уже третий сезон, — отметили, что для них это большая честь и ответственность.

И.о.министра культуры Свердловской области Светлана Учайкина подчеркнула, что на регион, где 15 лет проводится Симфонический форум России, возложе-

на особая миссия по сохранению и развитию традиций симфонического искусства. Значение события для концертной отрасли отметили руководители старейших организаций страны — президент Союза концертных организаций России, директор Московской филармонии Алексей Шалашов и директор Санкт-Петербургской филармонии Илья Черкасов. Говоря об уникальности форума, директор Свердловской филармонии Александр Колотурский сказал, что, «сохраняя привычную форму, он обретает все более глубокое содержание. Все коллективы, которые встречаются в Екатеринбурге, демонстрируют высокий профессионализм и преданность искусству».

Денис ВЛАСЕНКО дирижирует Академическим симфоническим оркестром Самарской филармонии

VIII Симфонический форум России подтвердил, что эта сфера культуры страны живет и развивается, объединяя профессионалов и публику. Екатеринбург вновь проявил себя как один из центров российского симфонического движения. Форум стал крупнейшей платформой для встреч руководителей концертных организаций, дирижеров, музыкантов и педагогов, демонстрируя мастерство коллективов и открывая новые горизонты для симфонического искусства. Он проходит в Екатеринбурге с 2010 года и проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, губернатора Свердловской области и Союза концертных организаций России.

Владимир ВЕРБИЦКИЙ и Воронежский академический симфонический оркестр

Русский оркестр и унисон 20-ти баянов

Какая песня без баяна...

В Екатеринбурге прошел второй всероссийский фестиваль «Великолепный баян», который родился год назад в Уральском центре народного искусства, при поддержке министерства культуры Свердловской области.

Фестиваль был задуман для популяризации этого удивительного музыкального инструмента, и талантливым артистам удалось поделиться своей энергией со зрителями, влюбить их в музыку для баяна и аккордеона. В прошлом году кульминацией фестиваля стал «Сказ о Тихом Доне» Вячеслава Семенова в исполнении унисона баянов и Уральского государственного русского оркестра (художественный руководитель и главный дирижер Павел Васильев, дирижер Сергей Филиппенко). Нынче, не изменяя традиции, в завершение

гала-концерта прозвучала «Карело-финская полька» Виктора Гридина — оркестр и унисон баянов из 20 исполнителей.

В фестивале приняли участие мастера баяна — свое профессиональное искусство игры на народном инструменте продемонстрировали молодые музыканты и известные исполнители из Москвы, Магнитогорска, Екатеринбурга. И, конечно, профессор, народный артист России Виктор Романько, преподаватель Уральской консерватории и музучилища имени Чайковского, чьи мастер-классы — тоже уже фестивальная традиция. А среди именитых гостей — лауреат международных конкурсов Олжас Нурланов, лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладатель премии президента РФ и молодежной премии «Триумф» Никита Власов.

В программе фестиваля были концерты, мастер-классы, открытые репетиции Русского оркестра

с солистами-инструменталистами, творческая встреча с участием Олжаса Нурланова и Никиты Власова. Уральский центр народного искусства организовал и онлайн-трансляции с фестивальных площадок, собравшие более сотни тысяч зрителей.

Но главной, была, конечно, музыка — от обработок знакомых народных композиций и произведений современных отечественных авторов до наследия композиторов-классиков.

Согласитесь, баян заслуживает «песни» в свою честь и своего праздника!

Солирует Никита ВЛАСОВ

Мастер-класс Виктора РОМАНЬКО

Постоянная величина

Юбилеи больших мастеров всегда превращаются в праздники, где музыка сливается с биографией, а сцена становится местом признания и благодарности. Для уральской музыкальной школы им. Вольфа Львовича Усминского — не просто знак качества, но живая константа, звучащая в судьбах нескольких поколений. Его 95-летие — повод вслушаться в долгую, светлую мелодию жизни, которая, зазвучав в стенах легендарной музыкальной школы-десятилетки, до сих пор наполняет собой концертные залы, классы, сердца. В этом октябре в рамках проекта «Приношение мастерам» Свердловская филармония и родная школа подарили маэстро два концерта — два живых портрета, написанных голосами и игрой учеников. На этих сценах встречались эпохи, и каждое имя, каждый такт, каждая пауза — были не просто поздравлением, а продолжением большого пути.

Выпускник свердловской специальной школы-десятилетки 1949 года (класс профессора Затуловского), заслуженный артист России и Почетный гражданин Свердловской области Вольф Львович Усминский — фигура, которая со временем не тускнеет, а становится явственнее. С 1963 года Усминский — руководитель камерного оркестра «Лицей-камерата», успешно выступающего во многих концертных залах. В 1993 году профессор Усминский создал и возглавил Демидовский международный юношеский конкурс скрипачей ДЕМЮКС, ставший одним из самых престижных в нашей стра-

Маэстро за дирижерским пультом

не. Эти факты хорошо известны всем, кто хотя бы однажды слышал концерт «Камераты», или хотя бы раз встречал выпускников десятилетки — тех самых, кто несет и ремесло, и щедрую

школу вкуса, и ответственность перед традицией.

Юбилейные концерты начались с того, что трудно описать, лучше слышать — с музыки. В Свердловской филармонии первым прозвучал Вольфганг Амадей Моцарт — дивертисмент си-бемоль мажор в трех частях. Солировал виолончелист Олег Бугаев, выпускник музыкальной десятилетки 1988 года, солист Москонцерта, доцент консерватории и Академии имени Маймонида, преподаватель «Гнесинки». На сцене, конечно же, и «Лицей-камерата». За дирижерским пультом — художественный руководитель и дирижер оркестра Вольф Усминский. И далее — череда встреч, признаний, слов, в которых каждый произносивший поздравление и признание Усминскому, останавливался на мгновение на невероятной цифре: «Фантастика! 95 лет... И человек приходит каждый день на работу. Учит, репетирует с оркестром, ездит на гастроли, проводит мастер-классы, в том числе многодневные». В этих словах — не риторика, а настоящее изумление современников.

Особенным стало поздравление от заместителя министра культуры Свердловской области

...И сотни слов поздравлений

Ларисы Вакарь: «Вы создаете судьбу. Сотни успешных, ярких музыкантов прославляют искусство, культуру Свердловской области, Екатеринбурга, уральскую оркестровую школу во всем мире. И я рада сообщить, что именно сейчас подписывается документ о присуждении Вам звания Почетного гражданина Свердловской области!». Это было не просто торжественное объявление, но подтверждение того, что биография музыканта давно превратилась в биографию целой школы — уральской по духу, широкой по замыслу, честной в отношении к делу.

Музыкальная часть филармонического вечера развивалась, как хорошо выстроенная драматургия. На сцену выходили представители разных поколений выпускников музыкальной десятилетки. В завершение первого отделения программы Андрей Зубенко (скрипка) и Андрей Усов (альт) вместе с «Лицеем-камерата» представили первую часть концертной симфонии для скрипки и альта с оркестром ми-бемоль мажор. Биографии солистов сами по себе — части летописи, которую Вольф Львович пишет много десятилетий. Андрей Зубенко, выпускник 2019 года, один из последних питомцев класса Ирины Мезриной, лауреат международных конкурсов, ассистент-стажер Московской консерватории в классе профессора Владимира Иванова, солист Санкт-Петербургского Дома музыки. В настоящее время Зубенко играет на скрипке середины XVIII века, созданной Джузеппе Гварнери. А рядом — зрелое мастерство и опыт: Андрей Усов — выпускник десятилетки 1996-го. Выпускник Московской консерватории (класс Юрия Башмета и Романа Балашова).

Солист — Олег БУТАЕВ (виолончель)

Артист и солист Камерного оркестра «Солисты Москвы» под управлением Башмета, солист Московской филармонии, участник крупных европейских музыкальных фестивалей, в том числе в Монтрё, Вербье, в лондонском Альберт Холле, многих других.

Поздравления продолжались, и каждое из них — как новый оттенок в портрете юбиляра: «Мы говорим, что Екатеринбург триста лет. А ведь цифры 300 и 95 не так уж далеки... Кажется, Вольф Львович всегда жил в этом городе, всегда творил. Подарок от города — летопись нашей культуры. Не так много фамилий в этой книге, которые повторяются не на одной странице.

Усминский аж на четырех!», — так присоединился к поздравлениям начальник департамента культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков.

Этим словам вторили и мысли, которыми поделился Рустем Хасанов, первый заместитель директора Свердловской филармонии по творческой деятельности: «Утром приходит свет за ночью, за утром приходит день, за днем вечер, за летом осень, затем зима, весна... Это постоянство жизни. В науке есть понятие постоянной величины. Вольф Львович — это та самая постоянная величина».

Вторая часть концерта началась с новой порции поздрав-

Андрей ЗУБЕНКО, Андрей УСОВ, профессор Вольф УСМИНСКИЙ

Дирижирует Феликс КОРОБОВ

лений — живых, благодарных. «Прибыли» письма от близких по духу друзей, из фондов «Новые имена» и Владимира Спивакова, от Юрия Башмета. В словах — восхищение, уважение и цифры, поражающие значимостью: более восьмидесяти лет жизнь Усминского связана с Уральской специальной музыкальной школой; более шестидесяти лет оркестру «Лицей-камерата», ставшему уникальной школой мастерства для более чем семисот учеников. Это цифры, за которыми — конкретные лица, биографии, инструменты, партии и вечная привычка заходить в знакомые двери, в дом, где тебя ждут.

Музыка отвечала на поздравления самым понятным языком. После произнесенных слов на сцену вышел участник проектов тех самых фондов, от руководителей которых были зачитаны поздравления — Матвей Шумков. Музыкант окончил десятилетку в 2020 году (класс профессора Сергея Белоглазова). Сегодня Шумков — ассистент-стажер Московской консерватории в классе профессора Елены Кузнецовой. Он обладатель гранта президента Российской Федерации и участник многих творческих проектов и фестивалей. Не так

давно именно Матвей Шумков открывал конкурс пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко как победитель прошлого года. В его исполнении и при участии «Камераты» прозвучали II и III части концерта для фортепиано с оркестром № 2 си-бемоль мажор Людвиг Ван Бетховена. За дирижерский пульт снова встал Вольф Усминский. И снова зал видел не просто маэстро, но педагога, который умеет поднять на волну молодого солиста, подарить ему пространство и, что не менее важно, веру.

«Светлая энергия Усминского вдохновляет огромное количество людей: и музыкантов, и слушателей — и всех, кто попадает в ее орбиту». Эти слова были в поздравлении от музыкантов и художественного руководителя, главного дирижера Государственного Кремлевского оркестра Константина Чудовского. В этом оркестре, конечно, тоже играют ученики Усминского. Приветствия пришли от артистов Большого театра и «Мариинки», от консерваторского ректората из столицы — и это тоже про «постоянную величину»: Вольф Львович 12 лет является председателем госкомиссии Московской государственной консерватории.

Особая нота вечера — встреча с Феликсом Коробовым. На сцену дирижировать оркестром вышел руководитель того самого камерного оркестра, в сопровождении которого выступают победители конкурса ДЕМЮКС. Как говорит Вольф Львович: «по девичьей специальности виолончелист», окончивший десятилетку в 1990 году (класс Сергея Пешкова), а в настоящее время — главный дирижер Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, худо-

Матвей ШУМКОВ

жественный руководитель Камерного оркестра Московской консерватории, лауреат премии Москвы в области литературы и искусства, народный артист РФ Феликс Коробов. И зазвучал Чайковский — Струнная серенада, финал. Это был момент преемственности — когда учитель и ученик говорят с залом на одном языке, но с интонациями разных эпох.

Финал вечера в филармонии оказался естественным и для тех, кто давно ходит на «Камерату», и для тех, кто пришел впервые. В завершении концерта, безусловно, звучала композиция, очень давно ставшая визиткой оркестра «Лицей-камерата». Ее играли почти все поколения выпускников десятилетки, по крайней мере, с 1980 года. Произведение, написанное Вадимом Биберганом — выпускником уральской десятилетки 1955 года (класс Натальи Позняковской), одним из последних учеников Дмитрия Шостаковича в Ленинградской консерватории, пианистом, ставшим композитором и написавшим музыку более чем к 60 фильмам, в том числе к 8 кинолентам Глеба Панфилова.

«Арию» Вадима Бибергана в переложении для оркестра ко-

гда-то впервые услышали именно в концертном зале школы. И вот снова «Ария». За дирижерским пультом — Вольф Усминский, партия рояля — Матвей Шумков. Ну, а Феликс Коробов внезапно решил сесть в оркестр и исполнить партию виолончели (ученики Усминского любят делать такие сюрпризы). «Ария», вписанная в ДНК «Камераты», прозвучала как клятва верности и как приглашение в будущее. В этой «Арии» было место всем: маэстро у пульта, молодому пианисту, давнему ученику, который вдруг садится в группу виолончелей, всему залу. И в этой же «Арии» было нечто очень уральское — верность корням, уважение к труду и тихая гордость за своих.

Сюрприз в «Арии» с «подсадкой» выпускника повторился и на втором концерте, который давался спустя несколько дней, но уже в самой школе. В оркестр (теперь к скрипкам) играть сел один из гостей этого вечера, тоже ученик Усминского, выпускник школы 1986 года (класс Ирины Мезриной), выпускник Московской консерватории, артист оркестра Юрия Башмета, директор Юношеской филармонии штата Род-Айленд, профессор Род-

Айлендского университета по классу скрипки и альты, артист оркестра Род-Айленда Алексей Шабалин. В таких эпизодах — подлинная, не парадная история школы, где руки и сердца соединены общим делом.

Конечно, юбилей — это не только про музыку, но и про признание труда. Это — о невидимой части айсберга, о бесконечной работе, которая не заметна с первого ряда, но без нее не было бы ни взлетов, ни собственных оркестровых традиций, ни дерзких экспериментальных программ, ни огромной мантии доверия, которая протянулась от Урала к столичным сценам и дальше. И в этот вечер особенно тепло отозвались слова Феликса Коробова, обращенные к Вольфу Львовичу: «Не было человека, более заинтересованного в каждом из нас. Это громадное сердце, которое знало и переживало за каждого ученика. И благодаря Вам, мы ощущаем заботу каждый день. А еще у Вас есть такое старомодное качество, как щедрость: Вы щедро отдаете все — знания, мастерство, опыт, любовь — своим ученикам. Сложно найти страну, где не играют Ваши ученики. Только у меня в театре

работают 15 человек, которые прошли через оркестр «Лицей-камерата»».

Здесь «щедрость» — не фигура речи. Она звучит всегда, и в дневной рутине. А 95 лет — лишь отметка на календаре. В этой цифре — покорение «длинной дистанции»: мастер-классы, репетиции, гастроли, подготовка программ, поддержка молодых солистов. И строгая дисциплина, которая всегда была стержнем уральской школы: оркестр звучит как единый организм, потому что у его сердца — дирижер, умеющий требовать, но прежде всего — верить.

Завершая этот юбилейный рассказ, вернемся к тем словам, что, кажется, и есть формула Усминского: «Вольф Львович — это постоянная величина». Постоянная — не потому, что неизменная, а потому что верная: делу, музыке, ученикам, городу. 95 лет — возраст, в котором «невозможное становится возможным», когда «музыка, которая спасала, поднимала и несла ввысь», продолжает звучать в молодых «голосах», в новом дыхании оркестра, в каждом концерте, на каждой репетиции. Эта музыка и есть то, что делает биографии бессмертными.

Оркестр «Лицей-камерата»

Эхом в поколениях оживает

Евгений Григорьевич Блинов — патриарх уральской школы исполнительства на балалайке, был профессором УГК, народным артистом РСФСР, действительным членом Петровской академии наук и искусств. В октябре праздничные мероприятия к 100-летию со дня рождения Маэстро прошли в Уральской и Саратовской консерваториях, Свердловском музучилище имени Чайковского, Уральском музыкальном колледже.

Почтить память Мастера приехали его выпускники из Москвы, Краснодара, Орла, Перми, Тюмени, Сургута, городов Свердловской области, почетные гости из Российской академии музыки имени Гнесиных (Москва) и Нижегородской консерватории. Поклонники музыканта возложили цветы на Широкореченском кладбище к памятнику, на котором высечена надпись: «**Мастер, ушедший в вечность, эхом в поколениях оживет**».

На Урале в праздничных мероприятиях приняло участие больше 250 музыкантов, в том числе 4 творческих коллектива Екатеринбурга: Уральский государственный русский оркестр (худ. руководитель Павел Васильев), оркестр народных инструментов Уральской консерватории (дирижер Наталья Карамышева), оркестр народных инструментов Свердловского музыкального

Профессор Марк ГЕЛИС и Евгений БЛИНОВ

училища (дирижеры Артем Баринов и заслуженный работник культуры РФ Валерий Жданов), оркестр национальных академических инструментов УрСМШ (дирижеры заслуженный артист РФ Юрий Гаврилов и Даниил Митюхляев).

В рамках фестиваля состоялись концерты, творческие встречи с мастерами искусств, всероссий-

ская конференция, мастер-классы, презентация пособия «Методика обучения игре на балалайке», а в фойе Большого зала Уральской консерватории открылась выставка архивных документов, фотографий и афиш Е.Г. Блинова.

Стать музыкантом ему было предопределено судьбой. Родители Евгения познакомились, когда пели в церковном хоре. Семья Блиновых имела постоянный абонемент в Свердловский оперный театр. Особенно отец любил оперу «Евгений Онегин» Чайковского. Когда в семье появился долгожданный ребенок, в честь главного героя его назвали Евгением.

Досуг интеллигенции того времени был заполнен домашним музицированием. В доме Блиновых часто собирались гости, пели, аккомпанируя себе на балалайке, гитаре, мандолине. Тянулись к инструментам и дети. Женя взял в руки балалайку в 6 лет, а спустя два года уже играл на сцене оперного театра на I Областной детской олимпиаде. Когда пришла пора выбирать профессию, без раздумий решил поступать в музыкальное училище. Правда, опасался, что не возьмут из-за

Кафедра народных инструментов УГК, 1964 г.

незнания нотной грамоты. И небезосновательно, ведь на 10 мест отделения народных инструментов было 70 претендентов. Но природный слух, хорошее чувство ритма и прекрасное тремоло подкупили членов приемной комиссии.

В годы войны в Свердловск эвакуировали музыкантов из Москвы, Ленинграда, Киева. В их числе был единственный в то время в стране профессор по классу народных инструментов Марк Моисеевич Гелис, который и разглядел в юноше недюжинный талант. Умело направляя усилия молодого музыканта в нужное русло, профессор способствовал тому, что после двух лет обучения в училище Блинова приняли в Уральскую консерваторию. Правда, учебный процесс был прерван службой в армии. Однако, пройдя хорошую школу в полковом ансамбле, Евгений еще больше укрепился в своем желании стать профессиональным музыкантом.

В 1946 году он уезжает в Киев, где под руководством своего профессора с отличием оканчивает консерваторию и ассистентуру-стажировку. В этот период он становится первым среди балалаечников страны лауреатом международного конкурса в Бухаресте, получив главную премию и золотую медаль. Победа на конкурсе стала точкой отсчета в гастрольных поездках музыканта, в том числе и зарубежных. Австрия, Англия, ГДР, Голландия, Дания, Индия, Исландия, Польша чередовались с выступлениями в небольших

Оркестр национальных академических инструментов УрСМШ

Унисон балалаек студентов Уральской консерватории

Афиша концерта-открытия конкурса

клубах шахтерских поселков Донбасса. Между поездками Евгений успевал работать в консерватории и специальной школе-десятилетке, где вел классы балалайки и домры. Записи музыканта часто

транслировали по радио, и слушатели присылали в Киевский радиокомитет письма с просьбой повторить понравившиеся произведения. Заслуженная артистка России, домристка Тамара Вольская делится впечатлениями из детства: «Знаменитый балалаечник Евгений Блинов был нашим кумиром. Мы принимали к радио, слушая его неподражаемое вол-

Уральский государственный русский оркестр. Дирижер — Павел ВАСИЛЬЕВ, солист — профессор Юрий ГАВРИЛОВ

Юрий КЛЕПАЛОВ со студентами Уральской консерватории

шебно-теплое тремоло в Серенаде Шуберта».

Не раз Блинову доводилось играть в сборных концертах на загородной даче тогдашнего первого лица страны Никиты Хрущева — нередко там устраивали торжественные приемы в честь почетных гостей, в том числе и зарубежных.

Среди памятных концертов того периода — выступление в Киеве для делегации из Польши. После исполнения мазурки Венявского последовали аплодисменты вежливости, но когда музыкант сыграл Полонез Огинского, слушатели начали скандировать, не отпуская артиста. По возвращении его на сцену в третий раз, уже без балалайки и концертмейстера, зал встал. Так музыкант выходил на сцену раз десять. Не часто такое бывает! В ложе на балконе сидели представители ЦК компартии Украины и тоже аплодировали. На следующий день в структурах власти зашел разговор о жилищных условиях Блиновых, и семье выделили квартиру в новом доме композиторов в самом центре города.

Запоминающимся было и выступление в одном из знаменитых залов мира — Берлинском Friedrichstadt-Palast, на которое опубликовала отзыв газета

«Berliner Zeitung»: «Нечасто приходится слышать таких настоящих мастеров своего инструмента как солист на балалайке Евгений Блинов. Виртуоз Ференц Лист просиял бы, услышав свою знаменитую вторую рапсодию в таком захватывающем дыхании исполнении. Воистину удивительно, как много нюансов можно извлечь из этого инструмента» (1954).

В 1963 году музыкант возвращается на Урал, куда его пригласил ректор консерватории Борис Гибалин для открытия в вузе кафедры народных инструментов. С этой задачей Евгений Григорьевич справился блестяще, сформировав коллектив единомышленников. Работа кафедры всегда была результативной, о чем свидетельствовали победы студентов и педагогов на престижных конкурсах, фондовые записи на Центральном телевидении и Всесоюзном радио, широкая просветительская деятельность.

Следует отметить еще одну грань творчества Блинова — организацию и руководство профессиональным оркестром народных инструментов. С успехом проходили концерты коллектива, в том числе и с народными артистами СССР Анатолием Соловьяненко и Юрием Гуляевым.

В 1975 году Евгения Блинова рекомендовали на должность ректора консерватории. После троекратного отказа музыканта, начальник отдела науки и учебных заведений обкома КПСС подключил секретаря обкома Бориса Николаевича Ельцина, который обладал магической силой убеждения. После разговора с ним Евгений Григорьевич взял на себя ответственность за деятельность главного музыкального учебного заведения Урала. Однако и Ельцину пришлось выполнить свои обещания: консерватории выделили 7 квартир и ставку шофера, так у вуза появился собственный транспорт. В период ректорства Блинова консерватория была награждена орденом Трудового Красного Знамени.

В непростые 1990-е годы Евгений Блинов вновь берет на себя руководство кафедрой народных инструментов, пополняет коллектив новыми талантливыми преподавателями, которые и сегодня блистают на концертных сценах.

За более чем полувековой стаж педагогической деятельности профессор выпустил восемь десятков музыкантов, среди которых 12 народных и заслуженных артистов России и Украины, 20 профессоров и доцентов вузов, 33 лауреата конкурсов высокого ранга.

Один из них, московский гость праздничных мероприятий Юрий Клепалов — композитор, заслуженный артист РФ, обладатель медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. На концерте в зале Маклецкого 5 октября он сыграл несколько авторских пьес для балалайки соло, а еще провел мастер-класс.

Традиции коллективной игры в унисон балалаек были заложены Евгением Блиновым в 1970-е годы прошлого столетия. Их

успешно продолжили воспитанники Мастера — народный артист России, профессор Шаукат Амиров и заслуженный артист России, профессор Юрий Гаврилов. На фестивальных концертах слушатели встречали овациями «Камаринскую» А. Ленеца и 2-ю часть Сонаты Ю. Стржелинского в исполнении студенческого унисона балалаек под руководством еще одного воспитанника Е. Блинова — старшего преподавателя Уральской консерватории Алексея Степанова.

Как пример преемственности традиций, на концерте в зале Уральского музыкального колледжа выступил унисон юных балалаечников Екатеринбург, который исполнил Кадриль Т. Хренникова и народную мелодию «Заставил меня муж парну банюшку топить» в обработке А. Шалова.

Созвездие лучших исполнителей было представлено на концерте-закрытии фестиваля. Воспитанники Е. Блинова, Ш. Амирова, Ю. Гаврилова солировали с Уральским государственным русским оркестром, подарив слушателям широкий спектр эмоций. Это и задушевная мелодия кантилены, мягкий бархат тремоло вибрато в пьесе Е. Тростянского на тему мелодии Л. Афанасьева «Гляжу в озера синие», это торжественность православного песнопения в «Концерте-симфонии» А. Цыганкова, оптимизм и энергия движения в «Концерте-рапсодии» для двух балалаек Г. Шендерёва. Слушая музыку Концерта уральского композитора Е. Кичанова в исполнении Артура Гатиятулина, невольно вспоминаешь, что в 1950 году премьеру этого сочинения в Свердловске осуществил Евгений Блинов, а его именитый воспитанник народный артист России Шаукат Амиров сделал

Молодые музыканты

фондовую запись произведения на фирме «Мелодия».

Знаковым моментом фестиваля явилась финальная часть концерта-закрытия. На сцене вновь унисон балалаек, но какой!.. Тот самый, что звучал четверть века назад под руководством самого Евгения Блинова! Те же участники: Павел Есип, Олег Сагадеев, Алексей Степанов, Антон Сырчиков, Александр Шешуков. И звуки «Болеро» Натана Шульмана! Праздничная феерия испанского танца сменилась не менее яркой пьесой Е. Тростянского «Гротеск и размышление», одним из любимых сочинений Евгения Григорьевича, которое не раз звучало в программах его студентов. Завершила выступление унисона и программу всего праздничного концерта русская народная песня

«Валенки» в обработке А. Шалова. Казалось, что сейчас на сцену выйдет сам «виновник» торжества и пожмет руки своим ученикам, как это было на его юбилейных концертах.

...Меняются эпохи, поколения, стили, ускоряется бег времени. Но иногда стоит остановиться и задуматься. И душой обратиться к пра-корням, пра-звучанию, к тем глубинным истокам русской народной песенности, благодаря которым когда-то и возник тембр истинно русского музыкального инструмента — балалайки, как олицетворение души русского человека. Низкий поклон Евгению Блинову, в руках которого этот инструмент пел, говорил, рассказывал, удивлял, вызывал самые разные эмоции, никогда и никого не оставляя равнодушным.

Унисон балалаек студентов Уральской консерватории

Уральский центр народного искусства — здесь и коллективы, и солисты, и те, без кого ни одно выступление не могло бы состояться

...И хорошая музыка!

Целым каскадом концертов, объединенных в праздничный фестиваль «Искусство и время», открыл свой новый творческий сезон Уральский центр народного искусства.

Тридцать творческих лет. Тридцать лет танцующих, поющих, играющих и сияющих артистических талантов. Тридцать лет высокого профессионализма и полной самоотдачи артистов. Тридцать лет встреч со зрителем в селах и городах, в бывших союзных республиках и далеко за рубежом.

1995 год. Кто-то называет это эпохой перемен, кто-то временем возможностей, кто-то шансом на творческую реализацию, но сегодня сложно найти чело-

века, который не согласился бы с тем, что это новейшая история России. А в Екатеринбурге 2 февраля 1995 года, на базе бывшего ДК имени Лаврова возникает новое учреждение культуры — «Свердловский государственный дом концертных организаций». Эти стены стали домом для трех профессиональных коллективов: Уральского государственного народного хора, Уральского государственного русского оркестра, квартета «Урал», для творческого объединения Детского центра народного искусства и двух именитых солистов — народных артистов России Светланы Комаричевой и Ивана Пермякова. За три десятка лет менялись экономические и социальные реалии, менялось название учреждения,

а миссия концертной организации остается неизменной: «Сохранение традиций — вклад в будущее».

Но только творческими сезонами интенсивная жизнь коллективов никогда не ограничивалась — гастроли, фестивали, проекты не заканчиваются. Вот и нынешний сентябрь стартовал музыкально-просветительским проектом «Серебряные струны России» Уральского русского оркестра, посвященным легенде русских гуслей Вере Городовской. Вера Николаевна, артистка оркестра русских народных инструментов имени Н. Осипова, автор не только многих замечательных сочинений, но и «Школы игры на клавишных и щипковых гуслях», что особенно ценно для российской музыкальной педагогики. В программу проекта, реализованного в рамках гранта президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства, вошли лучшие образцы музыкального наследия, написанные современными русскими композиторами для соло гуслей и оркестра народных инструментов. «В серебряных струнах России» наравне с Уральским русским оркестром

Проект «Серебряные струны», за дирижерским пультом Павел ВАСИЛЬЕВ

(художественный руководитель и главный дирижер Павел Васильев) выступили солистки Елена Гришина (клавишные гусли, Москва) и Ольга Васильева (гусли звончатые, Москва). Адресами же концертов проекта, кроме Екатеринбургa, стали колледж искусств при Тюменском государственном институте культуры и Большой концертный зал Курганской областной филармонии.

Но вернемся к фестивалю «Искусство и время». Начался он еще в июне, на Летней эстраде екатеринбургского Литературного квартала с концертной программы «Вокруг света» в исполнении квартета «Урал». Потом, в августе, там же прошла концертная программа «Под звездами Балканскими» в исполнении Уральского русского оркестра. И вот — большой концерт на сцене зала имени М. Лаврова всех коллективов и солистов Центра народного искусства. Свои лучшие номера показал Уральский академический народный хор (художественный руководитель, член совета по культуре и искусству при президенте РФ Николай Зайцев). От вокально-хореографической композиции на музыку и слова Александра Дармастука (обработка Юрия Воронищева) «Мудрой будь, моя Россия!» до «Уральской свадьбы» (обработка Юрия Воронищева, хоровые аранжировки Николая Зайцева) в постановке Александра Черепанова. Уральский хор, родившийся в далеком 1943 году при Свердловской филармонии, с честью и достоинством несет звание, данное ему зрителями, — «Легенда Урала». Это не только бренд земли уральской, но и один из лучших народных хоров России.

Любимую столькими поколениями слушателей песню «Течет

Маэстро Леонид ШКАРУПА

река Волга» Марка Фрадкина и нашу уральскую «Пироги с черемухой» Юрия Воронищева исполнила народная артистка России Светлана Комаричева. Ее, 40 лет поющую в Уральском хоре, давно называют «голосом Урала». Виртуозно отыграл свои номера квартет «Урал» (художественный руководитель — заслуженный артист РФ Михаил Уляшкин), с триумфальной «Калинкой» на музыку Веры Городовской в финале. Кстати, в этом сезоне у «Урала» тоже дата: 35-летие. А как органично и музыкально «жили» на сцене ребята из Детского центра народного искусства (художественный руководитель Мария Дармастук). И, конечно, красоту песни дарил слушателям ветеран уральской сцены — его творческий путь длится уже более шестидесяти лет — народный артист России, Почетный гражданин Свердловской области, кавалер ордена Дружбы народов Иван Пермиков!

А Уральский русский оркестр подарил концертную программу «Браво, Маэстро!», посвященную 80-летию создателя коллектива, заслуженного деятеля искусств РФ Леонида Шкарупы. Концерт этот стал еще одним событием фестиваля «Искусство и время».

За дирижерским пультом стоял сам юбиляр, в программу вошли произведения Шостаковича, Рахманинова, Бородина, Эллингтона, Вертинского, Фельцмана... Этот наш оркестр — уникальный творческий коллектив, который на протяжении многих лет сохраняет и развивает традиции исполнительства на русских народных инструментах. Сегодня ему по плечу любые задачи, любые проекты; за дирижерским пультом — уже молодая смена. Но каким же подарком зрителю стал вечер с Маэстро!

Завершился фестиваль концертной программой «Берегите Россию» Уральского государственного академического русского народного хора на сцене Дворца молодежи.

...Несколько лет назад я задала Леониду Павловичу Шкарупе вопрос: «Как оставаться современным?». Ответ был прост: «Надо играть хорошую музыку».

Так и Уральский центр народного искусства — сколько бы ни было лет за плечами, современен. Залог этого качества — талантливые люди, дарящие публике радость. И, конечно, хорошая музыка!

Видеть и слышать жизнь

Фраза, вынесенная в заголовок, принадлежащая всемирно известному режиссеру-новатору Дзиге Вертову и ставшая своеобразным манифестом документального кино, пожалуй, наиболее точно передает основной предмет обсуждений фильмов на прошедшем в октябре в Екатеринбурге XXXVI Открытом международном фестивале документального кино «Россия».

Именно этим критерием руководствовались дирекция фестиваля (президент — К. Лаврентьев, генеральный директор Г. Негашев) и члены отборочной комиссии, просмотревшие более 500 фильмов и выбравшие лучшие из них (34 картины) для конкурсной программы. Это подтверждает и активность екатеринбургских зрителей, которые ежедневно, с 1 по 6 октября, с утра и до позднего вечера, заполняли Большой зал Дома кино и другие площадки фестиваля. Можно отметить еще одну устоявшуюся традицию: зрительскую аудиторию в большинстве своем составляет молодежь — студенты екатеринбургских вузов, учащиеся колледжей и школ. Данный факт дает возможность констатировать, что кинофестиваль «Россия» за долгие годы своей жизни стал не только смотром творческих достижений экрана,

Призы фестиваля

он превратился в творческую лабораторию для профессионалов-документалистов и уникальную киношколу для массового екатеринбургского зрителя.

И на обсуждениях фильмов конкурсной программы фестиваля, модератором которых был киновед Алексей Беззубиков (научный сотрудник ВГИК

имени С. Герасимова), главный критерий — ответственность документального экрана за объективный анализ нашего непростого времени, за честный подход к осмыслению образа современного героя. Тем более, что география как конкурсной, так и информационной программ впечатляет: были представлены не только фильмы разных регионов России, но и Армении, Беларуси, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и других стран.

Открытый фестиваль «Россия», всегда чутко реагирующий на коллизии эпохи, и в нынешнем году проходил на фоне бурных событий международной и внутренней жизни. В процессе фестивальных дискуссий и на брифинге жюри невольно вспоминались первые фестивали рубежа 1980-х — 1990-х годов. В тот период, когда рушилась советская держава, и общество бурлило, пытаясь предсказать, что будет завтра, экран отражал противоречивость переходной эпохи. Сегодня мы переживаем не меньшие катаклизмы: специальная военная операция на Украине, агрессивный настрой ряда европейских государств, война на Ближнем Востоке — планету снова лихорадит. И доку-

Обсуждение конкурсных фильмов

ментальный экран вновь пытается ответить на вопрос: какой мир мы оставим потомкам завтра?

Программа конкурсных фильмов дает возможность в этом убедиться. Несмотря на то, что преобладающим жанром стала драма, запечатлевшая трагизм событий и человеческих судеб («Братья» Д. Семибратова, «Возвращайся, родной!» И. Цыплухиной, «Курск. 80 лет спустя» Н. Цонку, «На острие копья» М. Бузова и О. Некишева, «Путь» С. Музыченко, «У края бездны. На подступах к «Азовстали» М. Фадеева и др.), атмосфера большинства представленных фильмов достаточно светла и оптимистична. Это связано не только с разнообразием экранных героев, среди которых — участники СВО, ученые, педагоги, волонтеры, моряки, представители творческих профессий: актеры, музыканты, режиссеры. Это обусловлено и тем, что в основе драматического конфликта большинства фильмов — внешние, казалось бы, непреодолимые обстоятельства, которые человек преодолевает вопреки всему. А сами картины, авторы которых опираются на духовно-нравственные ценности (гуманизм, патриотизм, милосердие, культура памяти) несут в себе Веру, Надежду, Любовь.

Главного приза фестиваля удостоен «Худрук» режиссера Ильи Вологурова (ООО «Мирадокс», Санкт-Петербург), соединивший в себе драму и фильм-портрет. Это рассказ о жизни и творческой деятельности молодого дирижера Александра Малиновского, художественного руководителя Молодежного оркестра народных инструментов Донецкой филармонии. Трудно себе представить творческую жизнь прифронтового города, где гремят взрывы, рвутся сна-

Председатель жюри Алевтина ЧИНАРОВА объявляет лауреата главного приза

ряды, рушатся дома; где тема войны и тема музыки звучат контрапунктом. Однако молодое поколение Донецка, находясь, по сути, на передовой, опровергает аксиому «Когда говорят пушки — музы молчат...». В Донецке они не молчат. Здесь, не взирая ни на что, звучит музыка, несущая людям веру в победу Добра и Справедливости над злом.

Тема нравственных ценностей, как основы мировоззрения современного человека, является сквозной в фильме «Заповедник. Фильм второй. Ученики» (режиссеры Павел Фаттахудинов и Светлана Боброва, к/к

«Снега», Екатеринбург). Рассказ о необычной сельской Ивановской на Лехте школе и ее руководителя Владимире Мартышине прозвучал впервые с экрана на фестивале 2022 года в фильме «Заповедник». Эта чудо-школа в Ярославской области, благодаря ее создателю и его идее всестороннего развития личности, привлекает множество семей с большим количеством детей. В центре второго фильма — судьба ее учеников, которые вновь собираются в родной школе на Бал выпускников. Тут начинается большинство браков — выпускники часто женятся между собой. И на праздник стремятся приехать все, даже те, кто окончил школу много лет назад. Почему? Потому что здесь родной дом, здесь все — близкие по духу люди. Многие из выпускников вписались в жизнь быстро меняющейся России. Некоторые были участниками СВО, вернулись израненными, но с верой в себя, свой народ и страну. Это чувство сопричастности дала им школа — своеобразный заповедник, где формируется личность. Мнение жюри: «Заповедник. Фильм второй. Ученики» Павла

Андрей ТИТОВ, получив спецприз жюри, произносит речь

Фаттахутдинова и Светланы Бобровой получает приз за «Лучший полнометражный фильм».

Тема духовно-нравственного воспитания личности стала определяющей и в ряде других картин конкурсной программы, таких как «Кода» (режиссер Антон Немов, к/к «Одно кино», Санкт-Петербург), «Мой друг Артем» (режиссер Владимир Мелетин, «Арт Нуво Студия», Москва), «Мой папа астроном» (режиссер Наталья Саврас, к/к «СНЕГА», Екатеринбург), «Повесть о настоящем че...» (режиссер Амир Аббясов, ВГИК, Москва), «Россия. Год рождения: 2000» (режиссер Иван Денисович, студия «Мирдок», Москва), «Сельский учитель» (режиссер Альберт Самойлов, Дальневосточная к/с, Хабаровск), «Танцор» (режиссер Андрей Титов, к/к «СНЕГА», Екатеринбург), «Я и моя макака» (режиссер Алена Усачева, к/с «Rockfilms», Санкт-Петербург).

С необычным героем познакомил зрителей автор сценария и режиссер Андрей Титов («Танцор») — хореографом по профессии, воином по призванию, позывной которого в период его участия в СВО — «Танцор». Это рассказ о человеке, который заново начинает жить, обучая красоте танца своих юных воспитанниц в ДК культуры города Челябинска. Не случайно фильм «Танцор» был удостоен Специального приза жюри — «За создание жизнеутверждающего образа героя нашего времени».

Открытием конкурсной программы стала еще одна неординарная тема,

связанная с гуманизмом и милосердием по отношению к животному миру. Она — в объекте внимания постановщиков фильма «Дом тигра» (автор сценария и режиссер Алексей Кобылков, оператор Марина Левашова), рассказывающего о работе единственного в России хосписа для диких кошек. Это история и о людях-энтузиастах, связанная с попыткой понять, что движет ими, как и почему львы и тигры стали для героев — Дмитрия и Яны Ким — настоящей семьей.

Фильм «Мои медведи. Гималайцы» (режиссеры Владислав Гришин, Ирина Шапман, операторы Олег Кугаев, Сергей Колчин) знакомит нас с уникальными кедрово-широколиственными лесами Дальнего Востока России; показывает мир Уссурийской тайги с его опасностями, тревогами и открытиями, глазами... гималайского медведя. Проводником съемочной группы стал Сергей Колчин, специалист по крупным хищным млекопитающим Дальнего Востока.

Еще один фильм «Ловушка для тигра» — итог работы съемочной группы под руковод-

ством сценариста и режиссера Игоря Метельского — знаменитого фотографа дикой природы, участника многих фотовыставок. В картине режиссер отправляется на поиски тигра (ради его спасения) в Уссурийскую тайгу.

Поражает и картина режиссера Андрея Ананина «Вожак» (операторы Влад Политик и Евгений Зимин). Их герой живет среди волков, спит рядом с ними и говорит на их языке. Он сам, буквально с нуля, построил приют для волков, но теперь его мечта под угрозой. Один из волков сбежал, и поиски превратились в личную проверку: кого ты готов звать «своей стаей»? Фильм «Вожак», по мнению жюри, стал бесспорным лидером фестиваля в области операторского мастерства.

Еще одна актуальная тема, поднятая в конкурсной программе, — связь поколений. К ней относятся не только упомянутые картины «Заповедник», «Повесть о настоящем че...» и «Кода», но и ряд фильмов о специфике творчества и воспитании творческой личности: «Народный» режиссера В. Цаликова (рассказ об известном актере Юрии Назарове), «Никита Михалков.

Церемония закрытия фестиваля

Метод» режиссера В. Водынки, «Мастерская Снежкина, или есть много способов забраться на Луну» режиссера В. Захаренко, «Невидимые звезды» режиссера Н. Боброва — к 95-летию Екатеринбургского ТЮЗа.

На фестивале была широко представлена и информационная программа, камертоном которой стал фильм «Возвращение Вертова», его постановщик — Николай Изволов, член жюри, историк и теоретик, который с помощью архивных материалов восстановил ленты великого режиссера-документалиста «Годовщина революции», «История Гражданской войны» и «Человек с киноаппаратом».

Итак, фестиваль состоялся: подведены его итоги, определены победители. Однако остались проблемы. Одна из главных — качество ряда документальных фильмов, которые отходят от традиций кинодокументалистики в угоду интернет-платформам и онлайн-кинотеатрам. Вторая проблема — недостаточное финансирование одного из самых крупных и престижных кинофестивалей страны, в результате чего многие авторы фильмов не смогли приехать в Екатеринбург, чтобы представить свое произведение. Так как Открытый фестиваль документального кино «Россия» — знаковое явление, бренд Екатеринбурга и Свердловской области, хотелось бы вернуть практику финансирования со стороны местных органов власти. А областному фильмофонду — хорошо бы решить вопрос о показе фильмов-победителей не только в рамках «Эха фестиваля «Россия», но и на специальных просмотрах. Напрашивается также вопрос о выходе лучших фестивальных фильмов на телеэкраны.

Реакция зрителей

ПРИЗЫ ФЕСТИВАЛЯ

Приз полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе «За фильм-событие, отражающий реальность нашего времени» — «У края бездны. На подступах к «Азовстали», режиссер Максим Фадеев (к/к «Realdoc Production», Москва).

Главный приз жюри — фильм «Худрук», режиссер Илья Вологуров (Студия «Мирадокс», Санкт-Петербург).

Приз жюри «За лучший полнометражный фильм» — «Заповедник. Фильм второй. Ученики», режиссеры Павел Фаттахутдинов, Светлана Боброва (к/к «СНЕГА», Екатеринбург).

Приз жюри «За лучший короткометражный фильм» — «Повесть о настоящем че...», режиссер Амир Аббясов (ВГИК имени С.А. Герасимова, Москва).

Приз жюри «За операторское мастерство» — «Вожак», операторы Влад Политик и Евгений Зимний (студия «СТАЯ.ДОК» и Фонд поддержки регионального кинематографа СК РФ, Москва).

Приз жюри «За лучший дебют» — «Возвращайся, родной!», режиссер Ирина Цыплухина (студия «Встреча», Москва).

Специальный приз жюри «За создание жизнеутверждающего образа героя нашего времени» — «Танцор», режиссер Андрей Титов (к/к «СНЕГА», Екатеринбург).

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЗЫ

Приз Уполномоченного по правам человека в Свердловской области — «Люди дела-2», режиссеры Владимир Головнев, Павел Тихонов, Андрей Ананин (к/к «Игра», Москва).

Приз культурно-просветительского Центра «Царский» — «Точка притяжения», режиссер Алексей Немов (студия «Два капитана» и студия «Одно кино», Санкт-Петербург).

Специальный приз «Российской газеты» «За умение видеть главное» — «Возвращайся, родной!», режиссер Ирина Цыплухина (студия «Встреча», Москва).

Приз зрительских симпатий — «Путь», режиссер Светлана Музыченко (к/к «Свободная мысль», Москва).

Книга — учитель, друг и подарок, или «*Gaudeamus igitur...*» и «мои университеты»

19 октября 1920 года Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет «Об учреждении Уральского государственного университета». Его подписали: председатель СНК В. Ульянов (Ленин), управляющий делами СНК В. Бонч-Бруевич и секретарь Л. Фотиева. Тем самым было положено начало системе высшего образования на Урале.

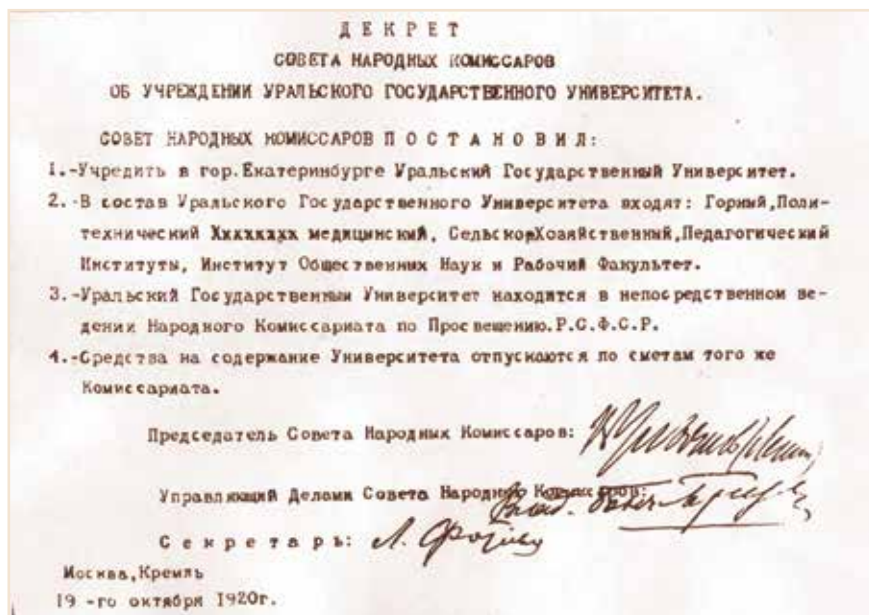
В новейшее время, в 2009 году, было принято решение о создании Уральского федерального университета. Процесс слияния УГТУ-УПИ и УрГУ завершился к весне 2011 года. Если посмотреть на историю этих двух вузов, то, спустя 90 лет, они вернулись к своим истокам, став единым и мощным учебно-научным центром, занимающим важное место не только на Урале, а и во всей стране.

А кто же может представить процесс обучения, да и всю свою жизнь, без книг — от «Азбуки», учебников, пособий, до литературно-художественных произведений? Я таких людей не знаю! Об этом — наша беседа с Алексеем Васильевичем ПОДЧИНЁНОВЫМ, директором Издательства УрФУ и заместителем директора Издательско-полиграфического центра УрФУ.

(Знакомы мы со студенческой поры как раз в Уральском университете). А разговор этот начался на книжном фестивале «Красная площадь — 2025», в начале нынешнего лета.

— Конечно, знаю, что ты здесь — не впервые!

— На главной площади страны наши книги появились 11 лет назад (в 2014 году), когда по предложению Владимира Путина впервые был организован этот, без преувеличения, грандиозный фестиваль для многочисленных книголюбителей и издательств

Декрет «Об учреждении Уральского государственного университета»

со всей России. И для широкой публики — как москвичей, так и гостей столицы. Это было очень знаменательное событие, Президент вышел из Кремля «ко всему люду» и издателям. В том числе, подошел к объединенному стенду уральских издательств, где большую часть

занимали книги издательства УрФУ.

Состоялась даже небольшая беседа. Владимир Владимирович обратил внимание на нашу книгу о музее военной техники УГМК, он сразу узнал на фото легендарный танк Великой Отечественной Т-34. Мы подарили ему на память

Первое здание УрГУ на углу улиц 8 Марта и Народной Воли

и эту книгу, и заинтересовавший его справочник-определитель известного орнитолога, доктора биологических наук Вадима Рябицева «Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири».

Мы же издаем книги широкого тематического диапазона, для разных сфер: инженерия, IT, гуманитарные и социальные вопросы...

С тех пор бываем на книжном фестивале «Красная площадь» каждый год: это — престижно, к тому же наши книги еще и продаются здесь неплохо.

— **Коммерческий успех, думаю, для вузовского издательства — не самое главное, хотя он, конечно, не лишний?**

— Естественно. Но главная задача — представить на ставшем

Здание УПИ. 1930-е годы

**АЛЕКСЕЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ
ПОДЧИНЁНОВ**

Родился в 1952 году в Свердловске. В 1975-м окончил Уральский госуниверситет. По распределению работал учителем русского языка и литературы, директором школы рабочей молодежи в исправительно-трудовой колонии на севере Свердловской области.

После этого вернулся преподавателем на филфак. Кандидат филологических наук, доцент. Продолжает преподавать на кафедре русской и зарубежной литературы Уральского гуманитарного института УрФУ. Как литературовед печатается с 1978 года. Автор и соавтор ряда книг и многочисленных научных публикаций. Член Союза журналистов с 1990 года.

В библиотеке УПИ. Конец 1940-х годов

ежегодным фестивале «Красная площадь» наши лучшие издания. И каждый год мы проводим презентацию таких книг. Зная конъюнктуру, предлагаем только наиболее оригинальные, порой уникальные, конкурентоспособные.

— Можно привести примеры?

— Например, два года назад была интересная книга, посвященная российско-украинским связям в прошлом. Там было много архивных данных. Ее написали наши молодые историки: Яков Лазарев, Илья Соколов и другие — большие молодцы! Потом презентовали книгу Елены Бегловой, действующей баскетболистки команды УГМК. Биография ее интересна и довольно необычна. А в прошлом году было сувенирное издание, двухтомник «Екатеринбург». Многое можно еще вспомнить... Нынче была книга историка Ирины Починской с «командой» — о «строении книжном», то есть, как рождалась когда-то Книга...

...Мне сразу вспомнился музей редкой книги УрГУ, созданный в конце 1970-х на базе находок Уральской археографической экспедиции под руководством молодого тогда выпускника истфака

УрГУ Рудольфа Пихои. Студенты и аспиранты находили в глухих таежных уральских деревнях и поселениях староверов уникальные раритеты — рукописные и старопечатные издания отечественного культурного наследия. Научной сенсацией стала тогда находка старопечатного «Евангелия», датированного 1555-м годом, т.е. на 9 лет старше «Апостола» первопечатника Ивана Фёдорова, который официально считался началом книгопечатания на Руси! Потом Р. Пихоя стал

доктором исторических наук, проректором УрГУ по научной работе, затем в Москве — главным архивистом России, основателем исторического отделения в РАГС при Президенте РФ.

Но возвращаемся к беседе с Алексеем Подчинёновым.

— Что еще интересно на книжных фестивалях-ярмарках «Красная площадь»?

— Деловая программа. Знакомства, обсуждение проблем, смотрим, что новое появляется у других в содержании, формах, технике исполнения продукции, то есть — обмен опытом. Вот только что состоялось собрание директоров и представителей региональных издательств. Его провела Ассоциация книгоиздателей России. Обсуждали разные проблемы, которые возникают в нашей деятельности. Скажу, что я был почти единственным представителем бюджетного издательства (университета), остальные — коммерческие. Основные интересы — не схожи. Хотя мы работаем и как бюджетное, и как коммерческое звено Издательско-полиграфического центра УрФУ. Поэтому я — в курсе про-

Алексей ПОДЧИНЁНОВ и писатель Юрий ПОЛЯКОВ

блем и тех, и других. Проводятся дискуссии, как креативная индустрия и новые технологии могут улучшить издательское дело. Это очень интересно! Такое общение нам помогает. Сокращается бюджетное финансирование проведения разных выставок, ярмарок, конкурсов. Но сейчас у нас есть «Красная площадь», Международная ярмарка на ВДНХ.

— **В чем еще притягательность подобных масштабных встреч читателей и издателей?**

— Здесь проходит один из самых значительных конкурсов Ассоциации книгоиздателей России. Нынче в «топ» попала и наша книга — «Евгений Онегин» А. Пушкина с иллюстрациями екатеринбургского художника Александра Выгалова. У него своеобразная манера письма, стиль, который художник изобрел сам: он разбивает сюжеты картин на неровные геометрические фигуры разного цвета...

(Автор назвал свой стиль «полигональной живописью». Этот метод, как поясняют искусствоведы, основан на интуитивном делении изображения на условные многоугольники, без строгой опоры на анатомию и светотень, с последующим разно-цветовым оформлением каждого элемента).

— **Насколько полно в Москве представлены работы уральских издательств?**

— Конечно, тут не все. В этом году были книги издательств «Баско», «Сократ», «Кабинетный ученый», а также ряда издательств литературы для детей... В программе конкурсов, кроме УрФУ, никого больше не было. В программе презентаций тоже. Мы в этой части сейчас — лидеры книгоиздания на Урале!

— **А как поживает некогда знаменитое Средне-Уральское книжное издательство?**

Выдача учебников в вузовской библиотеке

— Его фактически нет! Формально оно еще существует, но практически ничего не издает.

— **Понимаю: фестивали, ярмарки, выставки — праздники издательств, но ведь ваше основное предназначение — не участие в них?**

— Естественно. Мы издаем все, что необходимо для учебного процесса, с учетом тех сотен специальностей, по которым наш вуз готовит студентов. Конечно, и монографии ученых, ведь УрФУ — это триада: УрГУ, УПИ, плюс ученые Уральского отделения РАН. Многие из них преподают в УрФУ. Такие работы издаются большей частью по грантам, тогда и тиражи побольше. Они, в частности, подразумевают широкую рассылку по основным вузам и научным центрам.

Плюс книги, которые нам заказывают. Например, мы сотрудничаем с областным правительством и муниципальными органами, с областной организацией Союза журналистов, многими вузами... К 80-летию Великой Победы издали книги об участии уральских спортсменов и журналистов в Великой Отечественной войне. К 300-летию уральской столицы

нам заказали двухтомную энциклопедию «Екатеринбург» (я о ней уже говорил, ее презентовали в прошлом году на фестивале «Красная площадь»). Потом был «Екатеринбург плюс»: это альбом фотографий, архивных и современных.

— **Какие тиражи характерны для издательства УрФУ?**

— Скажем так: по необходимости. Учебные пособия — сколько надо; по грантам — на сколько хватит средств; заказные издания — сколько нужно заказчикам.

— **В начале осени состоялась Международная книжная ярмарка на ВДНХ. Как издательства Свердловской области там участвовали?**

— Дело в том, что там все за плату: аренда помещений и прочее. Поэтому наш «книгопродавец» не «заявляется». В ярмарке на ВДНХ мы не участвовали. Чем хорош книжный фестиваль «Красная площадь» — все бесплатно для участников из регионов! (Технической стороной нашего участия здесь, например, доставкой книг, занимается предприниматель Галина Симакова, делает благородное дело). В сентябре я был на церемонии награ-

Университетское здание на проспекте Ленина

ждения победителей ежегодного национального конкурса «Книга года». Наградой было отмечено справочное издание издательства УрФУ «Бессмертный полк: свердловские журналисты на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Оно получило специальный диплом в номинации «Герои нашего времени». Цитирую: «за бережное отношение к памяти коллег, самоотверженно служивших Родине и профессии». Автор этой работы — доцент журфака Рафаиль Исаков (научный редактор — профессор Константин Бугров).

— **Сейчас эпоха электроники, «цифры», гаджетов, аудио- и видеокниг... А, как считаешь, бумажная книга в руках человека останется?**

— Я всегда был книголюбом и собирателем печатных изданий, но поняли с женой, что дома у нас накопилась огромная масса и художественной, и научной литературы. Прошлым летом много чего передали в нашу вузовскую библиотеку: пусть берут, кому что надо. Я практически не успеваю читать печатные книги: нет времени, постоянный цейтнот! Поэтому пользуюсь электронными.

Так быстрее воспринимать информацию. У меня есть «читалка-покетбук», куда загружаю электронные версии книг. Это удобно при командировках, в самолете, в отеле, на отдыхе...

— **И все-таки: печатная книга сохранится?**

— Конечно! Она востребована. Хотя для меня лично электронные варианты удобнее, обычные книги все равно покупаю. Ощущения при их чтении ничем не заменить! С другой стороны, я понимаю молодежь, ориентированную на гаджеты.

Вот мы издаем разные рефераты соискателей на защиту диссертаций, отчеты, которые никому, кроме авторов, не нужны, поэтому стали делать их в электронном виде. Практичнее и дешевле!

— **То есть издательство берет курс на новые технологии?**

— Самые новые технологии мы пока не внедряем, но присматриваемся к ним. Искусственный интеллект — одна из таких. Я считаю, что все новое только на первый взгляд кажется чем-то непонятным и угрожающим. Со временем мы больше узнаем о возможностях ИИ и научимся использовать его в своей рабо-

УрФУ (здание бывшего УПИ) сегодня

те. Уже сейчас предпринимаем попытки создавать при помощи ИИ дизайн обложек, рисунки. Мне доводилось быть модератором на дискуссиях по новым технологиям. Надо быть «в форме» по этим темам.

Но вот что хотелось бы особо отметить, так это наши полиграфические возможности. Типографии УрФУ под силу самые сложные задачи, связанные с изготовлением не только традиционных научных и учебных изданий, но и книг в подарочном оформлении, с использованием дизайнерской бумаги, кожаного переплета, тиснения и пр., что вызывает порой удивление даже у специалистов.

— Что в ближайших планах издательства УрФУ?

— В следующем году планируем издать «Мастера и Маргариту» с оригинальными иллюстрациями Александра Выгалова, о котором мы уже говорили. Еще один из проектов — издание альбома с иллюстрациями мультипликатора, народного художника России Леонида Шварцмана (кто его не знает, достаточно сказать: именно он нарисовал Чебурашку). Но он был еще и великолепным иллюстратором «Слова о полку Игореве», «Повестей» Н. Гоголя и произведений А. Грина. Уникальный человек! К сожалению, художника уже два года, как не стало... Его племянница предоставила нам бесплатно «сканы» его работ (мы специально ездили и сканировали сами). Художественный альбом «Леонид Шварцман: искусство иллюстрации» мы только что презентовали во время традиционного в Екатеринбурге книжного фестиваля «Красная строка», а в ноябре планируем презентацию в Москве.

— Что с изданиями и поддержкой уральских писателей?

Некоторые из дипломов издательства УрФУ

— Продолжим выпуск книг из серии «Библиотека издательства Уральского университета». Ее цель — популяризация произведений наших писателей и поэтов. Напомню: в прошлом году вышел сборник стихов

Юрия Казарина, а на фестивале «Красная строка» в 2024-м презентовали сборник прозы Евгения Касимова. В этом году издали стихи Олега Дозморова, в 2026-м планируем прозу Игоря Сахновского.

В общем, как видно по результатам различных фестивалей, выставок и конкурсов, издательство УрФУ выглядит весьма достойно, регулярно получая награды, дипломы и гранты. Даже, учитывая сильнейшую конкуренцию, в том числе с известными московскими и питерскими издательствами.

ОТ АВТОРА

С Уральским госуниверситетом имени А.М. Горького связаны 18 лет моей жизни. 5 лет учился. 10 лет работал. 8 лет, будучи сотрудником горкома партии, по совместительству преподавал на журфаке.

Часто вспоминаю студенческие и последующие годы. Мы не замыкались в стенах наших вузов, активно бывали на мероприятиях других, в студенческих клубах и общежитиях. Вместе ездили на фестивали студенческой самодеятельности в другие города, вместе вкалывали в стройотрядах. У меня были друзья из «политеха», горного, сельхоз- и мединституты, СИНХа...

Я не случайно в подзаголовке этого материала написал «мои университеты» (почти по Горькому, чье имя носил наш УрГУ). В вузах закладывается, в продолжение родительского воспитания, доминанта поведения и характера молодых людей. А это — принципиально для всей жизни человека...

Наш дорогой и уважаемый УрФУ, живи и здравствуй, развивайся. Помни отцов-основателей, блестящих преподавателей, а также своих выпускников. Ты ж — молодой, тебе идет всего-то второй век! Ты же — наша ALMA MATER...

Слово нас связало

День чтения-2025 был посвящен 80-летию Великой Победы. Организаторы назвали его «Память, застывшая в строках». А проходила акция под девизом «Читать, чтобы помнить!».

Открывая в Свердловской областной библиотеке для детей и молодежи уже одиннадцатый по счету День чтения, заместитель регионального министра культуры Роман Дорохин отметил важность этого события.

— В год юбилея победы над фашизмом мы вновь и вновь обращаемся к страницам Великой Отечественной войны. И это очень важно: сегодня наша страна снова борется с врагом, — отметил он. — Призываю вас читать о героях минувшей войны. Девиз нынешнего Дня чтения точно отражает значение книги в сохранении нашей памяти о подвиге дедов, о том, какой ценой далась им победа. Читайте — и соприкоснётесь с великой историей России.

Волшебством песочного шоу наполнила Большой зал «крапивинки» лауреат губернаторской премии художница Елена Кадырова, под аккомпанемент виртуоза-музыканта, лидера группы «Красная скрипка» Александра Рассказова. Анимационная история под названием «Страницы, победившие время» была посвящена подвигу советского солдата, мужеству наших воинов, отстоявших свободу Отечества. Творческий дуэт художницы и скрипача давно сотрудничает с библиотекой имени В. Крапивина и часто сопровождает важные события в ее деятельности.

Программа Дня чтения порадовала участников многочисленными встречами с писателями, чье творчество хорошо известно читателям.

Роман ДОРОХИН поздравил собравшихся с праздником чтения

Москвичка Елена Ульева рассказала уральцам о том, как придумывает сюжеты своих книг. Педагог по образованию, она известна как автор множества обучающих и наставительных сказок. Прежде всего, Елена обращается к самым маленьким читателям, точнее даже к слушателям, потому что в их возрасте книжки им читают родители. «Компас эмоций», «Энциклопедия для малышей в сказках», «Энциклопедия добрых дел», «Осторожные сказки», написанные Улевой, помогают детям разобраться в окружающем, понять, как устроены привычные вещи, как перебороть страхи и помочь друзьям.

— Мне хочется в доступной форме сказки рассказать малышам о природе, обществе, взаимовыручке, — поделилась писательница целью творчества. — Надеюсь, мои книги помогут им получить первые важные знания о мире.

Еще одну писательницу из Москвы Наталью Волкову

в Екатеринбурге хорошо знают: в 2017 году она стала лауреатом международной литературной премии имени В. Крапивина за повесть «Разноцветный снег». Читателям полюбились ее книги «Тимка и улитка», «Как медвежонок ёлку наряжал» и другие. В этот раз она рассказала о своих новых произведениях, в частности о повести «Под крылом самолета макушка Земли».

— Писательство — это не профессия, а призвание, — уверена Волкова. — И, обращаясь к детям, я хочу поделиться с ними тем важным, что волнует и меня саму.

В Дне чтения активное участие приняли и екатеринбургские литераторы. Давняя дружба связывает с «крапивинкой» известного писателя Александра Кердана. Читатели знают его поэтические и прозаические произведения, посвященные защитникам Отечества. И это не случайно. Полковник в отставке, он многие годы был военным журналистом. Военно-патриотическая тематика стала стержнем его творчества.

Боец на войне всегда живет и действует в экстремальных обстоятельствах, с предельным напряжением сил. Это и привлекает писателя Кердана, исследующего поведение человека долга, принявшего присягу. Читателям он представил последние поэтические книги — «Линия фронта», «Стороны света», прозу «Закон умолчания». Особенно слушателей заинтересовал сборник «За ленточкой», составителем и редактором которого стал Александр Борисович.

— Это первая в Свердловской области поэтическая книга, посвященная тем, кто отстаивает интересы России на Специальной военной операции, — рассказал Кердан. — В нее вошли

Александр КЕРДАН представляет сборник «За ленточкой»

стихи свердловчан, ощутивших глубинную связь с событиями на Донбассе, для кого нынешние солдаты нашей армии стали продолжателями традиций победивших фашизм дедов.

Для юных читателей Александр Кердан подготовил сюрприз: снятый по его сценарию анимационный фильм «Пуговица». Он очень понравился гостям «крапивинки».

Необычайно интересно тему героизма русского солдата продолжил писатель Арсен Титов,

рассказав о трилогии «Тень Бехистунга». Это объемное произведение посвящено событиям Первой мировой войны.

— К сожалению, в советское время она откровенно замалчивалась. Ее вытеснила из сознания история Гражданской войны, где «правильные» русские победили «неправильных». Однако, сражаясь с германцами, наши солдаты и офицеры проявляли не меньший героизм, чем в годы Великой Отечественной. И об этом мы не должны забывать! В крови русского народа — не допустить иноземного ига. Поэтому он всегда побеждает.

Трехчастный роман Титова интересен еще и тем, что действие происходит на Кавказском фронте, о котором вообще мало известно современному читателю. В книге присутствует и дореволюционный Екатеринбург, что географически приближает ее героев к нам. Словом, читатели откроют для себя много нового, познакомившись с трилогией.

Надо отметить, что по традиции День чтения в библиотеке имени Крапивина не ограничился встречами с писателями. Под руководством Екатерины Худорожковой дети мастерили воздушных змеев и украшали их различными рисунками. А Ольга Кочеткова (студия «Андерсен») показала юным гостям библиотеки технику стринг-арт, в которой из нитей создаются пространственные цветочные конструкции.

В Свердловской областной научной библиотеке имени В. Белинского праздник слова продолжался три дня. Ее сотрудники предложили обширную программу на разные вкусы. Тему Дня чтения они рассмотрели более широко, привлекая различные пласты литературы. «Белинка» порадовала презен-

Наталья ВОЛКОВА — о творчестве

тацией книги Ольги Кузьминой «Альберт Лиханов: рыцарь детства». В преддверии 130-летия со дня рождения Сергея Есенина в региональном центре Президентской библиотеки состоялся видеолекторий «Поэтические маршруты Есенина», который провела руководитель Есенинского научного центра Рязанского госуниверситета, доктор филологических наук Ольга Воронова. О культурно-исторической самобытности нашего народа речь шла на патриотических чтениях «Чудо русской поэзии: связь поколений». Об этом с читателями говорил поэт Андрей Санников. Участники дискуссии пришли к выводу, что преемственность гуманистических и героических традиций в отечественной литературе — это отражение глубинных нравственных принципов русских людей. Главное — во всех событиях звучала мысль о том, что именно слово определяет единство нации, именно оно в трудные времена становится крепком народа.

Стоит добавить, что более 800 библиотек Свердловской области приняли участие в Дне чтения, предложив оригинальные программы этого события.

Долгое эхо Лихановских дел

Тот день навсегда врезался в память всем, кому посчастливилось присутствовать в зале «Белинки». Это было 21 ноября 2017 года. И запомнился день не потому, что вот — повезло увидеть вживую заезжую знаменитость, или посмотреть, как истинные почитатели таланта, деятели культуры «и другие официальные лица» чествуют классика и академика, вовсе нет. Не покидало чувство, что к нам приехал родной, свой, такой простой, но необыкновенный человек. Чтобы поделиться радостью — новой книжкой, где действие происходит у нас, здесь, и вместе с тем поговорить о наболевшем, отчитаться о проделанной работе за много-много лет. Альберт Анатольевич Лиханов, писатель, основатель и председатель Российского детского фонда, приехал тогда с автобиографическим романом «Оглянись на повороте, или Хроника забытого времени». В него вошли яркие воспоминания о годах учебы в Свердловске.

Кажется, все было совсем недавно, а столько воды утекло с тех пор. И автора не стало, его жизненный узел перерезал коварный ковид, а ведь писатель когда-то совладал даже с онкологией. И вот уже можно открыть новенькую, хрустящую книжку о нем, только что изданную в серии «Жизнь замечательных людей». И вот уже широко отмечается в этом году 90-летие писателя и подводятся итоги всероссийского конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги о совести и доброте». Имена победителей назвали в День чтения в «Белинке».

Встреча «Альберт Лиханов: рыцарь детства», приуроченная к юбилею, включала несколько

Альберт ЛИХАНОВ на творческой встрече в библиотеке имени Белинского

событий, кроме награждения (плюс в качестве «наглядных пособий» была представлена выставка книг и журналов Российского детского фонда). Прежде всего, состоялись две книжные презентации: полного

собрания сочинений в 13 томах, где впервые опубликованы письма Лиханова к коллегам и друзьям, и первой биографии в ЖЗЛ, написанной исследователем творчества писателя, журналистом Ольгой Кузьминой. Увы, о пяти годах (1953-58), проведенных в стенах Уральского университета, говорится на ее страницах не так много, этому времени посвящена небольшая главка «Активный студент». Зато есть фотография молодого журфаковца Алика, стоящего на фоне Свердловского оперного театра, у самой, как говорится, альма-матер. А о том, насколько важным был для него этот период, он сам подробно рассказал в своем вышеупомянутом романе.

Выступая в Екатеринбурге в 2017-м, Альберт Анатольевич признавался: «Мой последний роман посвящен столице Урала в 1953 году, это не историческое произведение и не документальное сочинение. Это мои усилия, обращенные к будущим поколениям, чтобы каждый мог задуматься о своей жизни и сумел что-то изменить, чтобы после не стыдно было уходить с этой земли».

Книги Альберта Лиханова

Цветы любимому писателю

Наш журфак может гордиться тем, что выпустил в большой мир сразу двух равно замечательных детских писателей, равно умевших сочетать литературное ремесло в хорошем смысле и общественную деятельность в работе с подрастающим поколением. Второй — это, конечно, Владислав Крапивин. В его «Каравелле» всегда позиционировалось приглашение к сотворчеству — сочинительству, рисованию, съемкам фильмов, исполнению песен. Вот и конкурс по лихановским книгам не ограничивал маленьких участников в творческих проявлениях.

Как сообщает Российский детский фонд, в 2024-25 годах в конкурсе «Читаем Альберта

Дипломы победителя — Полине МАХНЁВОЙ из Верхней Пышмы (справа)

Лиханова» приняли участие почти 3 тысячи человек из 66 регионов России и 6 иностранных государств. С нами, россиянами, книги Лиханова читали граждане Кубы, Кыргызстана, Казахстана, Турции, Ирана, Шри-Ланки.

В Свердловской области количество участников регионального этапа составило 224 человека. Из них отмеченными оказались 50.

В адрес жюри поступали и сочинения, и видеоролики, и буктрейлеры, и комиксы.

На торжественной церемонии 3 октября награждали лучших из лучших, тех свердловчан, что вышли в финал и победили в федеральном этапе всероссийского конкурса.

Он предусматривал четыре номинации: «Наша память — наша совесть», «Оглянись на повороте», «У меня есть герой», «Давайте прочитаем вместе!». В числе лидеров отмечались как дети, так и их наставники.

Заслуженная награда федерального уровня нашла и взрослого победителя в номинации для организаторов детского чтения «Уроки нравственности Альберта Лиханова». Им стала педагог, библиотекарь, учитель русского языка и литературы школы № 105 Екатеринбурга Светлана Аверкиева за цикл литературных игр, разработанных по произведению «Мой генерал».

Интересно, что неожиданный спецприз, не предусматривавшийся заранее, достался за экранизацию главы «Сбор» из той же лихановской книги. Видеоработа поступила на конкурс в самый последний момент. Инсценировка, снятая без монтажных склеек, одним планом, в декорации советского класса, где современные школьники появлялись красные галстуки, отнюдь не

Член правления Свердловского областного отделения Российского детского фонда Юлия ВОЙТА

стала представлением ряженных, а вышла очень живой, задорно сыгранной зарисовкой на тему не устаревающих моральных проблем внутри коллектива. В постановке отличился реальный коллектив 3 «Б» класса школы № 17, руководитель Елена Данилова.

*Юноши, не бойтесь трудных книг,
Вы не отстраняйте их с тревогой:
К истине идут крутой дорогой,
Потому не бойтесь трудных книг.
Никогда не бойтесь горьких книг,
Книг равнодушных и негладких.
Горькие слова правдивей сладких,
Потому не бойтесь горьких книг.*

Эту подводку из стихотворения Кайсына Кулиева сделала ведущая перед тем, как объявить

Владимир ЕФИМЧИК (Екатеринбург) — победитель в номинации «У меня есть герой»

Полина БОЧКАРЕВА (Екатеринбург)
победила в номинации «Давайте
прочитаем вместе»

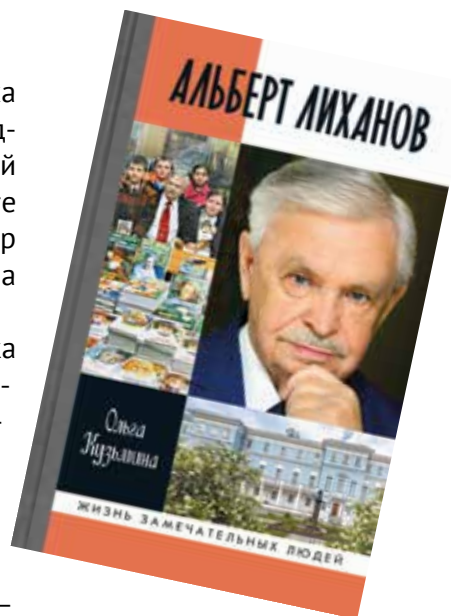
победителя в номинации «Наша память — наша совесть», добавив, что повесть «Голгофа» Альберта Лиханова именно такая трудная, негладкая книга, читать которую тяжело и сразу «разложить все по полочкам» сложно. Со слов про трудные книги и начала свое сочинение «Что такое Голгофа?» Анна Кораблева из школы № 61 Екатеринбурга (наставник Анна Турчина), где рассказала про своего прадеда. Аналогичную историю своей семьи, неразрывно связанную с историей своей страны, поведал Владимир Ефимчик, ученик школы № 69 (наставник Елена Муратова), взявший приз за сочинение «Мой прадед — мой герой».

Но не только тексты впечатлили членов жюри. Анжела Заварухина из екатеринбургского лицея № 12 представила на конкурс потрясающую рисованную историю по повести Лиханова «Мальчик, которому не больно». Автор комикса вместе с наставником Ольгой Ветровой получили награду за победу в номинации «Оглянись на повороте».

Другая финалистка Полина Бочкарева (гимназия № 5) при наставнической поддержке Ири-

ны Рухтаевой добилась успеха в самой популярной и в Свердловской области, и по всей стране номинации «Давайте прочитаем вместе!» как автор анимационного буктрейлера «Детская библиотека».

Полина Махнева из поселка Красноярка Серовского района, ученица Верхнепышминской школы-интерната имени Мартиросяна, потрясающе прочитала отрывок из произведения Альберта Лиханова благодаря прикосновениям —

Подарки от Российского Детского фонда участникам конкурса

к книге, напечатанной шрифтом Брайля. Победа Полины была бы невозможна без Свердловской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих и проведенного ею конкурса брайлистов; организатор — тифлопедагог библиотеки Елена Ермакова.

А саму встречу и церемонию подготовила и провела вместе со своими юными помощниками член правления Свердловского областного отделения Российского детского фонда Юлия Войта. Большой подвижник и продолжатель дела Альберта Лиханова, которое подхватили после его ухода десятки добрых, надежных и при этом нежных рук, и несут по дороге детства дальше.

А что накрепко осталось в памяти от этой встречи, спросите вы, быть может. Остался незабываемым тот момент, когда перед зрителями осторожно вышла Арина Неупокоева из той же Верхне-Пышминской школы-интерната и нащупала микрофон. А потом спела песню «Дорогою добра». И повисла пауза в конце. Не видя растроганных лиц ровесников, их родителей, наставников, она спросила: — Скажите, я хорошо спела? И тут же раздались одобрительные голоса: «Да! Хорошо! Ты молодец!».

Пой, Арина. Пой еще. Пой дальше. Иди дорогой жизни, которая пусть будет к тебе добра. Мы слушаем тебя, мы слышим тебя, Арина!

Пером взмахнула золотым...

Мы открывали галерею ДА и решили посоветоваться с Леонидом Шишкиным, галерейщиком, нашим старым товарищем, кого бы из журналистов он порекомендовал для «освещения» этого вернисажа и вообще работы Дома актера. Он, не задумываясь сказал: «Катю Шакшину, у нее блестящее перо!». Они с Катей (Леонид по образованию журналист) вместе работали в газете «На смену!», как раз в том старинном особняке на площади 1905 года, где сейчас располагается Дом актера.

И вот первые материалы Шакшиной о знаменитом ныне проекте «Святки в доме Тупиковой». (Мы еще не знакомы...). Катины публикации в «Вечернем Екатеринбурге» называются «Своя ёлка», «Все ёлки на свете, все сны детворы». Прекрасный, добрый текст, даже ласковый. Внимательно читаем, и вдруг... О нас! Вернее, о... нашем Орлике! А слова-то какие: «огромная добрая собака — русская борзая», «роскошная, спокойнейшая борзая, приводящая гостей в неопишное восхищение». А вот и о нашей деятельности: «В большой гостиной святочный вернисаж — чудесная выставка радостных картин Алексея Рыжкова, организованная галереей ДА (Татьяна и Леонид Орловы). («Вечерний Екатеринбург», 31.12.98).

Так мы были «взяты» Екатериной Шакшиной на карандаш, вернее, «на перо».

Екатерина ШАКШИНА

Год 2000-й, февраль. Грандиозная выставка в Доме актера. Ничего подобного здесь еще не было. Фейерверк всего театрального! Ирэна Ярутис. Театральный художник. Закономерно, что выставка эта затем переходит в музей ИЗО. Катя пишет: «Стараниями сотрудников музея и неутомимых галеристов (галерея Дома Актера) представлены ра-

боты художника на целых три месяца... Все в том же великолепии. Но одну из стен большого зала занимает огромный гобелен (3 x 5 м), где в рукотворном материале осмыслены и оживлены великие образы мировой живо-

писи разных эпох — Саския в костюме Флоры, маленькая инфанта в кринолине, петроградская мадонна... Сдвинут в стороны театральный занавес, чуть приоткрыта магическая тайна «театра» искусств. Не принято соотносить облик художника с его работами. Но глядя на это монументальное произведение, невозможно не вспомнить утонченную, такую не сильную — само воплощение женской хрупкости — Ирэнду и поразиться: как же она смогла?». («Вечерний Екатеринбург», 22.01.2000).

Тот же год. Осень. Открытие сезона. Катя начинает с реверанса нам. «Галерея Дома Актера — ДА — обладает незаурядным даром извлекать из

Леонид ОРЛОВ проводит экскурсию «От Демона до Ивана Грозного»

Ирэна Ярутис. Автопортрет

небытия имена и даты. Вот и теперь (вряд ли кто-нибудь еще вспомнил об этом) — вернисаж посвящен столетию первой художественной (персональной) выставки в Екатеринбурге. Имя художника Алексей Кузьмич Денисов-Уральский.

«5 ноября 1900 года в доме, на месте которого сейчас типография «Уральский рабочий», а тогда — особняк золотопромышленника Конюхова, и состоялась та самая первая персональная под названием «Урал в живописи», — рассказывает Орлов... — Выставка мастера, чья фигура за минувший век стала знаковой для уральцев. Ведь Уралу он посвятил и жизнь, и творчество, и был крупнейшим, истинно уральским художником. И сегодня нам показалось весьма уместным устроить юбилейную экспозицию в старинном особняке, принадлежавшем золотопромышленнику Степану Тупикову. На первой персональной было 46 полотен, сегодня всего 11 работ из частных коллекций и фондов музея ИЗО». Материал назывался «Сто лет и...» («Вечерний Екатеринбург», 31.10.2000).

О выставке «Розомагия Петрушевской». «...Автор — известный драматург, прозаик и пр. и пр. Людмила Петрушевская. Вернисаж «Мания розы» был

самым первым событием театральной недели в Доме актера. Еще до торжественного открытия, до фуршетов, до спектаклей и встреч — до всего праздничного и феерического — в этой гостиной, где Орловы разместили выставку, представленную столичным галеристом (нашим земляком прежде) Леонидом Шишкиным, ходили зачарованные от розы к розе первые зрители».

Как Екатерина красиво, элегантно перешла от «Мании розы» к названию своего эссе: «Розомагия Петрушевской»! И еще автор текста отмечает: «Она пишет розы как портреты, улавливая их мгновенное состояние, самое-самое в них, как в людях, как в себе». Как это точно!

Год 2008. Двойной юбилей. 20 лет Дому актера и 75-летие Владимира Кошелева, художника, акварелиста, автора «аватара» нашего Дома, ставшего уже «классикой».

Катя назвала свой репортаж с его персональной выставки «Соппротивление акварели». Художник говорит: «Очень люблю воздух, воду — это мои стихии. Как нарисовать воздух? Да так же, как музыку, которую мы визуально не воспринимаем, а на самом деле и видим, и даже запах ощущаем. Акварель — техника, которая сопротивляется, пере-

А. Денисов-Уральский. «Лесной пожар». 1888 г.

текает из цвета в цвет. В акварели — движение, импровизация, стихийность. Непоправимость. Здесь работа на преодоление акварели и самого себя». И Шашина отмечает (как и в своем заголовке), что «его акварели сопротивляются статичности, настаивают на неповторимости состояний, их конечности и бесконечности перемен! И везде, где акварель сопротивлялась, она сдавалась на милость художника!». Как профессионально-искусствоведчески и тонко эмоционально сказано!

И еще один столетний юбилей, отмечавшийся в Доме актера. Публикация Кати называлась «Век ху-

О. Бернгард. «Дом Ипатьева»

Олег БЕРНГАРД за работой

Худрук Дома актера Сергей ГАМОВ открывает выставку Л. Петрушевской

Выставка А. Бурака

дожника дольше века» (9.06.2009). Олег Бернгард (1909-1998) — уникальная биография, уникальные учителя: Иван Слюсарёв и Леонард Туржанский, необыкновенный жизненный и творческий путь. Редкостное творческое долголетие. И опять «завязка» на Дом актера, где Бернгард в начале войны работал над рисунками для «Окон ТАСС» вместе с Екатериной Гилевой, Виктором Зиновым и Петром Караченцовым (отцом известного актера). Под впечатлением выставки, видимо, вспомнились Кате строки Айтматова: «И дольше века длится день...», инверсированные в заголовке. Да, длятся и не кончатся никогда эти дни природы на пейзажах Олега Бернгарда... И еще. Катя не могла не отметить: «На снимках конца XX века уже старый человек, но от его лица не оторвать глаз, как и от того, молодого и красивого. Порода — старомодное слово, определяющее благородство внешности, и оно с возрастом не исчезает, наоборот...». С каким уважительным почтением написано.

День Театра. 27 марта 2012 года. Необычный вернисаж! Новый проект галереи ДА — «Все мы занимаемся одним делом. Арт-семья: Зоя, Герман, Анна».

Такой броский, яркий, точный заголовок к репортажу с выставки придумала «владычица слов» Шакшина! Вот фрагмент материала. «Выставка начинается с Зои. Зои Малининой, главного художника Свердловского ТЮЗа более 10 лет, чье творчество связано с очень яркими страницами театра. «Быть главным художником театра столько лет в то время, когда постоянно не хватало ни красок, ни гвоздей, ни леса, ни тканей, и выпускать по 5-6 спектаклей в год, согласиться, это дорогого стоит. И каких спектаклей!» — это слова Юрия Жигульского, в прошлом главного режиссера ТЮЗа. А Зоин муж Герман Метелёв, по выражению Анны, их дочери, — «всехудожник» — он был одним из самых талантливых среди богатого на таланты художественного сообщества нашего города. Венчает творческое наследие матери и отца мир Анны в красивых и живописных сериях «Образ слова» и «Слово образа». Но это еще не все. В конце вечера Анна Метелёва сделала щедрые дары Дому актера: эскиз к оперетте «Цыганская любовь» Зои Малининой и гравюру «Театр» Германа Метелёва».

Сделав 100 открыток с этой картины, мы обрекли Анну на подписывание их всем, кто пришел на выставку. Очередь была огромная.

100 лет Театру оперы и балета. «В Доме актера, в честь театра, для его поклонников и всех желающих познакомиться с историей его искусства открылась художественная выставка «Миротворцы». Руководители галереи с помощью заведующей музеем оперного Брониславы Шевченко собрали уникальную экспозицию. Здесь, как на общей воображаемой сцене, где никому не тесно, разместились «Руслан и Людмила», «Сказание о граде Китеже», «Севильский цирюльник», «Евгений Онегин». Герои опер и балетов соседствуют друг с другом на стенах. Рассказывают в красках долгую красивую историю о разных годах театрального века, о главных художниках театра — творчеством этих стенографов. Эскизы декораций и костюмов вернее и ярче, чем самый добросовестный летописец, воскрешают эмоциональную память о спектакле, который мы видели...». И тут Катя отмечает каждого главного художника, каждого «Миротворца», никого не обходя вниманием.

Никого: «Семь художников «готовились» к 100-летию театра каждой своей постановкой, не помышляя ни о каких юбилеях, а только о предстоящей премьере. Жаль, что на людном торжественном вернисаже в Доме актера ни один из них не присутствовал по объективным причинам. Эрнст Гейдебрехт сейчас проживает в Германии, в Москве — Станислав Фесько и Юрий Устинов. А об этих художниках, которых уже нет ни

Зоя, Герман и Анна МЕТЕЛЁВЫ

в Екатеринбурге и ни в каком другом городе, мы сейчас благодарно вспоминаем: Александр Дубровин, Борис Матрунин, Владимир Людмилин, Николай Ситников. Но все главные художники незримо присутствуют на 100-летнем юбилее театра — живописными образами созданных спектаклей».

И вообще стоит отметить Катину уникальную способность. Окинуть взглядом всю выставку, по минимуму уточнив факты, что-то черкнуть в своем блокноте и удалиться. И «выдать» полный, блестяще написанный текст, со всеми возможными, порой неизвестно как подмеченными дета-

лями, очень точными, меткими и... красивыми. Она никогда нам не звонила, чтобы что-то спросить, прояснить. Но «мгновенно» выходил материал — яркий, умный, содержательный и всегда... добрый! Это и есть талант!

«От Демона до Ивана Грозного» — так называлась выставка, которая открылась в ДА вечером 15 октября, в день Лермонтовского юбилея (200 лет со дня рождения). Восемь «Демонов» было в театре оперы и балета (начиная с 1912 года), на выставке — в афишах, программках, эскизах художников, фотографиях — четыре спектакля разных лет.

А дальше «Маскарад» в драме. Это платье надевала Татьяна Малягина, игравшая баронессу Штраль, а это — Ирина Мосунова в роли Нины... Рядом с ними, на снимках, Арбенин в исполнении Валентина Воронина. В 2012-м обратился к «Маскараду» Николай Коляда в своем театре. Запечатленные на фото сцены из спектакля, который и сейчас в репертуаре, включены в экспозицию. И — «Песня

о купце Калашникове» из тюзовского проекта «Театр у школьной доски». Вот мы и добрались до «замыкающего» героя экспозиции — Ивана Грозного. И тут Катя отдает должное художникам: «Визуальная галерея» Лермонтовских постановок наших театров перемежается воспроизведением рисунков и акварелей Лермонтова: кавказскими горными пейзажами и автопортретом. А начинается выставка фрагментом картины Метелёва, которая хранится в музее изобразительных искусств: «Лермонтов». Как эпиграф».

Последние три Катиных публикации в «Вечернем Екатеринбурге» — о творчестве заслуженного художника России, профессора Александра Бурака. Александр Филиппович, замечательный художник, с которым нас связывали десять лет дружбы, ушел из жизни. Все его творческое наследие по просьбе вдовы, Клары Михайловны Бурак, перешло под наше ответственное хранение. Сотни картин, этюдов, многочисленные записи, которые он вел во время своих путешествий, привели нас к мысли подготовить к изданию художественный альбом. И первой, кого мы посвятили в этот

Г. Метелёв. «Весна»

проект, была Катя Шакшина! И название тоже родилось: «Урал... Урал...». Так «наречена» (Катино выражение) художником одна из его прекрасных картин. И Катя «озвучила» эту идею в газете: «Уральские сказы Александра Бурака» («Вечерний Екатеринбург», 14.12.1999). Обратной дороги нам не было! Через полтора года, к 80-летию мастера, мы провели еще одну выставку. Свой репортаж с нее «наш» автор назвала «Когда пейзаж уральский на стене, как будто бы окно в Урал открыто». В названии она использовала строчку из стихотворения Льва Сорокина, известного уральского поэта, с которым художника связывали годы дружбы. И две большие цитаты из первого и второго Катиных репортажей мы включили в альбом. А развернутое эссе об Александре Филипповиче написал Сергей Гамов, в то время художественный руководитель Дома актера. Так что местом

Анна МЕТЕЛЁВА дарит картину Дому актера

рождения этого альбома (издательство Уральского университета, 2003, . 210 стр.) можно считать Дом актера. С Катиной поистине легкой руки!

Спустя еще 10 лет мы отмечали 90-летие со дня рождения Бурака совместно с галереей современного искусства. Катя в своем репортаже с выставки пишет: «...разнообразные картины уральской природы, индустриальные и лирические пейзажи, портреты и жанровые полотна. Более 130

работ! Выставку можно было бы назвать «Весь Бурак», если бы она уже не была названа строго и скромно — «Александр Бурак (1921-1997). Живопись и графика». Но весь Урал! Урал от заснеженного Заполярья до зеленых ландшафтов — написан маслом на картонах и холстах. Все его ветреные дни, все ясные полдни, все речки и пруды с залетными чайками, все

лесные чащи с царственными соснами и простенькими редкими цветами, все стога, все стада. Это, конечно, кажется, что — все. Мастер воссоздавал реальный пейзаж в картине маслом так, что «закрывал тему», на самом-то деле неисчерпаемую. Повторять за Александром Бураком не имело смысла». И авторский вывод: «В конце позапрошлого века уральский классик Дмитрий Мамин-Сибиряк отмечал в очерках: «Урал еще ждет своего художника, который воспроизведет на полотне его оригинальные, полные своеобразной прелести и суровой поэзии красоты». В середине прошлого века Урал дождался целой плеяды живописцев и графиков, но среди них Александр Бурак выделяется индивидуальностью и мастерством».

Экспозиция в честь В. Людмила

В этом октябре — полгода, как нет с нами прекрасного человека и блестящего журналиста Екатерины Шакшиной... Спасибо тебе, Катя, за все чудесные, мудрые слова! Спасибо за твое золотое перо! Каждый взмах его, каждый изысканный след — остаются не только в написанном, но главное — навсегда в нашей памяти.

Мы помним день Бородина!

В атмосферу начала XIX века сотрудники Свердловского областного краеведческого музея имени О. Клера погрузили посетителей, пришедших на открытие выставки «Император Александр I и Отечественная война 1812 года» в особняке Поклевских-Козелл. Впервые в гости к уральцам приехали специалисты Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника и привезли уникальную экспозицию подлинных предметов, относящихся к периоду войны с Наполеоном.

Директор СОКМ Александр Емельянов открыл выставку, будучи облаченным в унтер-офицерскую форму Екатеринбургского гусарского полка.

— У нас знаменательное событие. Мы обратились к одной из самых славных страниц отечественной истории, — отметил он. — Декабрист Матвей Муравьев-Апостол говорил о товарищах по тайным обществам: мы дети двенадцатого года. Очевидно, что мы можем присоединиться к его словам. Ведь тогда весь народ поднялся на борьбу с врагом и отстоял Россию, подвергнувшись разорительному нашествию наполеоновской армии. И роль Александра I в этой победе велика.

Шестого июля 1812 года император выпустил манифест «О сборе внутри государства

Директор СОКМ Александр ЕМЕЛЬЯНОВ

земского ополчения», в котором есть такие слова: «Соединитесь все: с крестом в сердце и оружием в руках никакие силы человеческие вас не одолеют». Пророческий призыв государя стал предвестником разгрома вражеских войск.

Гости из подмосковного музея-заповедника представили обширную коллекцию экспонатов, раскрывающих особенности той эпохи. Важно подчеркнуть, что создатели выставки не ограничиваются таким важным событием войны, как Бородинское сражение, хотя, казалось бы, сохранение памяти о нем — главное для них дело. Нет, в экспозиционной палитре представлены разные события, характеризующие борьбу нашего

народа с агрессивным и коварным противником.

Многочисленные графические материалы погружают нас в период, когда Россия собиралась в единый военный лагерь. Мы видим русских воинов в форме полков, в которых они сражались. Художники запечатлели красивых, решительных, мужественных защитников Отечества. Работы позволяют представить в деталях особенности воинского обмундирования, в котором становились в строй перед боем.

Особый интерес вызывают подлинные предметы эпохи наполеоновских войн.

К примеру, колет рядового Лейб-гвардии конного полка (1813-1814). Это куртка белого сукна с высоким стоячим воротником и нашивными петлицами. Личный состав полка, сформированного в 1721 году, участвовал в Бородинском сражении и заграничном походе русской армии. Отмечен многочисленными наградами за мужество и боевые достижения.

Представлен также кивер рядового гвардейской пехоты (первая половина XIX века). Можно увидеть штаб-офицерскую шляпу с султаном. Или ташку нижнего чина Ахтырского гусарского полка образца 1816 года. Напомню, что в этом полку служил легендарный поэт и воин Денис Давыдов, а в 1814-15 годах командо-

Лариса СМИРНОВА, ученый секретарь Бородинского музея-заповедника

«Император Александр I» —
копия с оригинала картины Дж. Доу

Штаб-офицерская шляпа

Кивер рядового гвардейской пехоты

вал им. Любопытно, что в честь 100-летия Бородина (кстати, это имение принадлежало отцу героя) полку было присвоено имя генерала Давыдова!

Представленные предметы позволяют ощутить себя свидетелями событий, ставших ключевыми в истории России первой четверти позапрошлого столетия.

— Посмотрите, какая красивая форма была у наших солдат и офицеров! — отметил Александр Емельянов. — В такой форме можно было пройти по Европе победным шагом!

— Важно не забывать о подвиге наших славных предков. Они разгромили самую сильную тогда армию на континенте, — сказала ученый секретарь Бородинского музея-заповедника Лариса Смирнова. — Готовя экспозицию, мы хотели показать значение Александра I в сплочении народа на борьбу с врагом. Не надо забывать об объединяющей роли императора в формировании так называемой 6-й антинаполеоновской коалиции. Россия после отречения Бонапарта стала, без преувеличения, ведущей державой Европы.

Стоит отметить и решимость Александра Павловича уничто-

жить диктатуру воинственного корсиканца. Напомню, некоторые генералы русской армии, изгнав французов за Неман, считали, что дальше идти не стоит. Позже многие представители коалиции отговаривали русского государя вести боевые действия на территории Франции. Только его упорное стремление окончательно покончить с Наполеоном и ликвидировать исходящую от него угрозу привело к взятию Парижа. Кстати, замечу, что Александр призвал к гуманному отношению к французам. Он обратился к войскам с призывом: никакой мести бывшим врагам и гражданам Франции!

На выставке из Бородина представлена копия знаменитого портрета Александра I с оригинала Джорджа Доу.

Ныне Россия снова находится в противостоянии с Западом. И современные политики с берегов Сены в авангарде борьбы. Экспозиция музея-заповедника напоминает, что силы добра и справедливости всегда побеждают. В этом ее актуальность.

Кстати, в Екатеринбург выставка приехала не случайно. Александр I посетил наш город в сентябре 1824 года. Пробыв на Урале

Колет рядового Лейб-гвардии конного полка

три дня, ознакомился с работой ВИЗа и Нижне-Исетского завода, посмотрел золотые рудники, монетный двор. Накануне его приезда на Александровском проспекте (улица Декабристов) построили деревянный мост через Исеть, потом его создали в камне. И до сих пор называют «царским»...

Если вернуться к выставке, в памяти возникает великое произведение Лермонтова. Несколько перефразируя его, можно уверенно сказать: мы помним день Бородина! А значит, и всю ту Отечественную войну, положившую конец замыслам Наполеона.

Участники фестиваля с председателем Законодательного Собрания Свердловской области Людмилой БАБУШКИНОЙ

Богданович без «Картошки» — как гулянье без гармошки

На Урале королеву русского огорода уважают, и даже целый фестиваль посвятили ей. Ароматами свежеприготовленных национальных блюд пронесся III окружной гастрономический фестиваль «НаКартошку», который ежегодно проводится в преддверии осени в Парке культуры и отдыха города Богдановича, в рамках Дня народов Среднего Урала.

Организаторами фестиваля традиционно выступили администрации Южного управленческого округа Свердловской области и городского округа Богданович, Центр современной культурной среды и городской Парк культуры и отдыха.

В этот раз показывали свои традиции, игры, музыку и, конечно же, кухню из картофеля

9 национальных подворий: три русских, два белорусских, татарское, удмуртское, украинское и казахское.

Торжественная часть фестиваля, его открытие никогда не остается без почетных гостей и внимания первых лиц: председателя Законодательного Собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной, главы

муниципального округа Богданович Олега Нейфельда, председателя богдановичской Думы Юрия Гринберга.

Олег Нейфельд приветствовал присутствующих со сцены и еще раз напомнил, что Богданович можно по праву считать лидером в выращивании картофеля: «Сегодня у нас все наперебой спорят, какая сельская территория

Открыл фестиваль коллектив белорусского подворья

Конкурсная работа и победитель выставки-конкурса «Овощной калейдоскоп»

Главная фотозона фестиваля в Парке культуры и отдыха

Презентация русского подворья в конкурсной программе.
Член жюри – народный артист РФ Иван ПЕРМЯКОВ

больше производит картофеля, чья картошка вкуснее. А зачем спорить? Вы посмотрите, какой грандиозный общий праздник получился».

В завершение фестиваля были определены победители в различных номинациях:

«Лучшее оформление выставочной площадки» – татарское подворье «Туган Як», организованное Троицким, Полдневским и Тыгишским сельскими Домами культуры и местной религиозной организацией мусульман «Чулпан».

«Самая креативная подача блюда из картошки» – «Белорусское подворье» Центра современной культурной среды.

«Самое оригинальное оформление блюда из картошки» – «Русское подворье», организован-

ное Волковским, Гарашкинским, Коменским и Чернокоровским сельскими Домами культуры.

Абсолютным победителем фестиваля стало «Удмуртское подворье», представленное коллективами Байновского районного и Канарского сельского Домов культуры.

Изюминка фестиваля в этом году – выставка-конкурс «Овощной калейдоскоп» среди старших и подготовительных групп дошкольных образовательных организаций муниципального округа Богданович. Такой конкурс был объявлен впервые, чтобы объединить воспитателей, детей и их родителей работой по созданию фантазийных поделок из овощей, с творческой презентацией. В состав жюри вошла Почетный гражданин му-

ниципального округа Богданович председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина. По итогам выставки-конкурса были определены победители, они награждены дипломами I, II и III степеней за созданный из картошки большой трактор, картину из овощей и работу «Овощной город».

На центральной площади Парка культуры и отдыха раскинулась ярмарка мастеров. Больше 30 умельцев из разных мест региона приехало на нее, чтобы удивить своими шедеврами.

А на фестивальной сцене состоялся большой концерт, в котором приняли участие солисты и творческие коллективы муниципального округа Богданович, Екатеринбурга, Камышловского района и города Асбеста.

Украинское подворье. В ожидании начала конкурса

Концерт. Номер казахского подворья

Опрокинутое небо Анны Реутовой

В залах Ирбитского государственного музея изобразительных искусств имени В. Карпова прошла первая персональная выставка Анны Реутовой «Простые истории». Это событие стало для зрителей встречей с поэтичным искусством акварели, а для художницы — личным обращением к творческим истокам.

Анна Реутова — художница из Екатеринбурга, ныне живущая в Москве. Она родилась в семье талантливых живописцев Виктора Ивановича и Нины Борисовны Реутовых. В их доме искусство было не только профессией, а образом жизни, неотъемлемой частью повседневного общения.

Первой ступенью в творческом становлении Анны стала детская художественная школа № 1, где она училась у внимательных и чутких педагогов, известных художников — Василия и Любви Анциферовых. Затем последовало живописно-педагогическое отделение в Свердловском художественном училище имени Шадра (наставник — Игорь Симонов).

Анна РЕУТОВА

И, наконец, учеба на скульптурном отделении Уральской государственной архитектурно-художественной академии (УрГАХУ) под руководством скульптора Юрия Крылова.

Еще на старших курсах училища Анна начала преподавать композицию в детской художественной школе № 2, разработав собственную программу. Этот ранний педагогический опыт помогал оттачивать собственное мастерство, а также закладывал основы понимания художественных принципов, которые нашли отражение в дальнейшем творчестве. После окончания академии Реутова вернулась в ее стены уже в качестве преподавателя скульптуры. С 2002 года, параллельно с педагогической деятельностью, художница начала активное сотрудничество с книжными издательствами, показав себя вдумчивым и самобытным

иллюстратором детской литературы. Важным этапом в биографии стало вступление в Союз художников России в 2005 году.

Несмотря на переезд в Москву, в творчестве художницы важное место продолжает занимать уральская тема, оставаясь для нее источником вдохновения.

На нынешней выставке в Ирбитском музее были представлены акварели разных лет. Эти работы составляют своеобразный цикл, посвященный деревне Волены, известной как «деревня художников», «уральский Барбизон», где жили и творили на своих дачах Герман Метелёв, Миша Брусиловский, Анатолий Калашников и другие наши знаменитые мастера. Эти места, зна-

«Опрокинутое небо»

«Кружево»

комые Анне с детства, предстают в ее акварелях как очень личное и дорогое.

«Волынский цикл» включает деревенские пейзажи («Зимний день». «Октябрь»), натюрморты из предметов деревенского быта («Конец июля», «Бабье лето»), а также композиции, в которых простые вещи — потемневшие от времени ворота с железной щеколдой, старая бочка с облупившейся краской — становятся главными «героями». Все акварели цикла объединяет сдержанный, почти монохромный колорит в сочетании с богатством полутонов и выверенностью форм. Лаконичная эстетика работ рождает ассоциации с японской поэзией хайку, где за внешней простотой скрывается многоплановость смыслов. Работы Анны не просто фиксируют деревенские виды. В них словно отразилась душа этого места, воплощенная в пластике холмов, фактурах трав, стройных деревцах, отражениях в водах реки Утки, зарослях прибрежных растений. Волыны предстают как особое измерение, где и время течет по-особому.

Мотив отражений, повторяясь, явно импонирует художнице. Небо, отражаясь в наполненных дождевой водой бочках, создает образ «перевернутого мира» («Опрокинутое небо»). В другой работе задача усложняется: отражение закатного неба и рисунка ветвей на оконном стекле накладываются на видимую сквозь него занавеску с вышивкой ришелье («Закат»). Это наложение

«Июльский полдень»

двух реальностей — отраженной и осязаемой — рождает сложную оптическую иллюзию, превращая привычный пейзаж в зыбкое, ирреальное видение.

Художница мастерски использует возможности акварели, добиваясь эффекта воздушности и прозрачности. Запотевшее стекло с ручейками воды, кружевные занавески на окне, переплетения стеблей, снежная шапка на уличном рукомоинике изображены так, что возникает чувство сопричастности и тихого созерцания. Через сочетание легких, едва уловимых, и насыщенных, интенсивных тонов Реутова очень точно передает различные состояния деревенской

природы — от тишины и умиротворенности до строгого величия и мощи. Со слов Анны, главным для нее является поиск ритмической организации листа, пластического образа, который структурирует

композицию и помогает связать воедино все ее элементы.

В современном искусстве акварель занимает особое место. Требуя от автора высокой концентрации и терпения, эта техника позволяет добиться максимальной выразительности минимальными средствами. Анна Реутова, продолжая традиции отечественной акварельной школы, обогащает их современными приемами и глубоко личной интонацией. Представленная серия работ убедительно показывает, что акварель остается актуальным инструментом для решения сложных художественных задач.

Нынешняя выставка — это маленькое путешествие в мир, где мечта и реальность переплетены. Работы Анны Реутовой заставляют внимательнее всмотреться и, возможно, впервые увидеть привычное с совершенно новой, неожиданной стороны. Образ «опрокинутого» неба становится метафорой иного взгляда на привычные вещи, приглашением взглянуть на окружающий мир с другого ракурса.

«Зимнее утро»

Как продлить лето

В конце сентября многоцветье лета продлил арт-клуб «Татьянин день», приняв персональную выставку работ художника Анатолия Макарова, от полотен которого веет теплом и светом. И не случайно экспозицию автор назвал «Вкус лета. 69».

Большая часть полотен выполнена в последние годы, однако присутствуют и произведения, датированные девяностыми годами прошлого века. Такой временной охват позволяет представить творчество Макарова в динамике, то есть понять, что волновало художника тогда и теперь. Ключ к пониманию такого принципа формирования выставки раскрыл ее автор:

— Шестьдесят девять в названии — это мой возраст, поэтому захотелось показать работы не только свежие, но и прошлых лет, — сказал Анатолий Борисович. — И рассказать о своих поисках.

— Кроме того, 69 — это важный символ в философии Востока и в культуре Запада. Но всегда в этих цифрах заключено единство противоположностей, — дополнил слова художника исполнительный директор арт-клуба Игорь Аболин. — А в конечном счете — стремление к гармонии.

И выставка ярко иллюстрирует эту мысль. В работах Макарова проступает современное проче-

Художник Анатолий МАКАРОВ

ние постимпрессионистических принципов отражения мира. И это тоже не случайно.

— Будучи совсем молодым человеком, в Эрмитаже я увидел картину Жоржа Сёра «Воскресная прогулка на острове Гранд-Жатт», которая поразила меня. Рассматривая, я увидел, КАК художник создавал ее. Он сотворил полотно из цветовых точек, — говорит Анатолий Макаров. — Во-первых, это невероятно кропотливая работа. Во-вторых, — главное! — так возникает совершенно уникаль-

ное изображение, как результат оригинальной техники письма. Позже я пытался найти это произведение Сёра в главном музее страны, но оказалось, что оно присутствовало на выставке, приехавшей из США.

Действительно, картина принадлежит Чикагскому институту искусств. А Сёра считается одним из «родителей» пуантилизма. Но дело не в этом. Тогда Макаров понял, что в живописи нет ограничений, что художник сам ищет тот творческий путь, который ему ближе и отвечает его взгляду на

«Разлом внутри»

«Вкусные»

«Персики»

действительность. Этому принципу уральский живописец и следует с тех пор.

Прежде всего, Макарова интересует впечатление от увиденного. Через конкретные объекты он передает свои ощущения, с которыми солидарен зритель. Даже названия работ отражают такой подход. Судите сами: «Вкусные»

«Сад осьминога»

Анатолия Макарова, несомненно, интересует образ сада, как единого пространства. Эта тенденция ярко проявилась в работе «Август», где полихромность создает симфонию богатства финального месяца лета. Осмысляя значение сада в нашей жизни, художник создал его философскую модель в работе «Сад осьминога». Кажется, он объединил несовместимые понятия. Ну, при чем тут морской обитатель, если речь идет о земном явлении? Макаров

«Светло»

(яблоки и гранаты), «Дыхание», «Солнечно». Источником красочной палитры для него стала природа, богатая цветовым многообразием, изобретающая неповторимые живые формы.

Картины Макарова, если рассматривать их как единый, развернутый в пространстве сюжет, создают образ цветущего сада. Вкус лета отчетливо проступает в работах художника. Вот, к примеру, «Маки», поражающие насыщенностью цвета. Написанные крупными мазками, они интересны тональными переходами на полотне. Преобладающий красный цвет, взаимодействуя с желтым, формирует объем бутонов, заставляет взглянуть в, казалось бы, хорошо знакомые растения. Брызнули бордовой яркостью соцветий «Гладиолусы» среди зелени травы. В «Солнечно» буйствуют подсолнухи.

«Маки»

же заметил, как сад втягивает в свою сферу человека, то ли занятого его обустройством, то ли формирующего концепцию мира. Графически это выражено в круговой композиции, где женская фигура втянута

в круговорот жизни-сада. И сам сад вглядывается в нас глазами моллюска, захватывая поиском иррационального смысла бытия. Несомненно, в этой работе присутствует пантеистический мотив мироощущения художника.

Привлекают внимание Анатолия Макарова плоды и ягоды — дары лета. Это видно из работ художника. Перед зрителем возникают знакомые, но преобразованные воображением автора примеры богатого урожая. «Малина», выписанная подчеркнута крупной. «Спелая» — это проoblepиху, тесноobleпившую ветку. На нескольких картинах художник запечатлел гранат — диковинный плод-ягоду, с его подкожным «секретом», насыщенностью цвета и прозрачностью зерен.

Значительную часть выставки занимают пейзажи.

Фрагмент экспозиции

«Любимые цветы»

«Кипрей на околице (Домой)»

В них — колорит уральской природы, отражающий любовь художника к родному краю. «Темная вода» — это таинство поросшего водной растительностью пруда или озера, скромная красота и неодолимое желание заглянуть в глубину...

В «Кипрее на околице (Домой)» Макаров использует в качестве художественного приема протяженность пространства, примыкающего к деревеньке у подножия дальних холмов. Домой!.. В этом признании — скрытая нота ностальгии по исчезающему миру традиций, нравов, народной культуры уральского села. А еще, возможно, воспоминания детства, которое безжалостно отдаляется от каждого из нас.

Мотив грусти читается также в пейзаже «Поздно вечером», где голубые тона ассоцииру-

Автопортрет

ются с красками неба, бесконечного космоса. И при этом Макаров не наполняет свои картины безысходностью. Как подчеркнул художник Андрей Воротников, в работах Анатолия Борисовича присутствует

солнечная грусть. По-моему, это очень правильно.

Среди пейзажей выделяется глубокое по смысловому наполнению полотно «На свидание». Иван-чайная кипень на первом плане подчеркивает присутствие справа темного абриса кареты, запряженной парой лошадей. Игорь Аболин заметил, что атмосфера картины напомнила ему героев оруджавского «Путешествия дилетантов». Думается, здесь более широкий подход: это обобщенный образ пушкинской эпохи, когда вот так, среди цветов и лугов, спешили на свидания романтики золотого века русской литературы.

— Взгляд Анатолия Макарова на мир необычайно светел, — сказала руководитель арт-клуба Татьяна Егерев. — Он интересен тем, что заставляет нас присмотреться к объектам, мимо которых мы под-

«Темная вода»

«Дыхание»

час пробегаем, не замечая их неповторимого своеобразие. В работах этого художника — и романтика, и воспоминания. А мы благодарны ему за эту выставку, позволяющую продлить ощущение и впечатления лета.

Дом, наполненный звучанием органа

Наталья ВОРОНИНА — ведущая органистка — отмечает ныне и личный юбилей

Неизменная ведущая органных концертов Нижнетагильской филармонии, музыковед Елена Цыпушкина рассказала:

— Сегодня концерты с большим успехом проходят в здании Музея изобразительных искусств. А тогда, в начале, у нас не было профессиональных органистов. И народ собирали с трудом. Но постепенно органные концерты набирали популярность. За 20 лет и публика, конечно, поменялась, наши слушатели — просвещенные. И даже те, кто приходит первый раз послушать орган, знают, что это за музыка, и хотят вживую ее услышать.

Нам очень нужно двухэтажное помещение в центре города. Органу нужен комфорт. Красивый, классический зал, который можно назвать камерным, примерно на 300 мест. Вот этого я желаю органу в первую очередь.

Программка концерта

Наталья ВОРОНИНА

На органных концертах — афишаги

Участники фестиваля

На площадке Семейного парка «Таганская Слобода» в Екатеринбурге прошел межрегиональный фестиваль народного художественного промысла «Красильщики», приуроченный к Всероссийскому дню народных художественных промыслов, учрежденному президентом России Владимиром Путиным в 2022 году.

Проект успешно реализуется Центром традиционной народной культуры Среднего Урала при поддержке министерства культуры Свердловской области. Самобытная урало-сибирская роспись ярко проявила себя в конце XIX — начале XX столетий как «домовая» на территории горнозаводского Урала. Сегодня лучшие ее образцы заняли достойное место в Нижнесинячихинском музее-заповеднике и в других музейных собраниях области. Пристальное внимание уделяется сохранению и дальнейшему развитию урало-сибирской росписи. Тем более, что молодые мастера проявляют интерес к традиционным историко-культурным и художественным ценностям, создавая новые расписные изделия.

В программу фестиваля были включены ярмарка мастеров, выставка творческих работ участников, концерт творческих коллективов. И все же главным стала конкурсная программа, в которой приняли участие 12 мастеров из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Верхней Пышмы, Камышлова, Санкт-Петербурга и Соликамска. Победителями в номинации «Сувенирная продукция» стали Сергей Веселков (Нижний Тагил) и Ирина Рудик (Соликамск); в номинации «Художественная роспись по дереву» — Анастасия Партина (Камышлов) и Оксана Пономарева (Верхняя Пышма); в номинации «Художественная роспись по металлу» — Вера Полева (Нижний Тагил), Галина Торкотюк и Татьяна Коськина (Екатеринбург). А Гран-при завоевала яркий и самобытный мастер росписи по дереву из Каменска-Уральского Елена Маклашова.

Александр МАКСЯШИН. Фото автора

Организаторы и члены жюри фестиваля
(в центре Александр МАКСЯШИН)

Фрагмент экспозиции

Фрагмент экспозиции

«Парусник» Оксаны Дементьевой

Изделия Анастасии Партиной

Сергей ВЕСЕЛКОВ со своим
малахитовым мини-подносом —
как символом Урала

Оксана ПОНОМАРЕВА и ее «Лошадки»

Анастасия ПАРТИНА со своими работами

«Малахитовый поднос» Сергея Веселкова

«Лошадки» Оксаны Пономаревой

Уральские расписные розы Марины
Белуосовой с другими не спутать

Панорама Екатеринбурга. Метенков В.Л. Фотография из собрания Музея истории Екатеринбурга

К 300-летию Екатеринбургского монетного двора в Музее архитектуры и дизайна состоялась выставка, посвященная этому уникальному производству. Проект стал результатом объединения усилий Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Музея истории Екатеринбурга, Свердловского областного краеведческого музея имени О. Е. Клера, Государственного архива Свердловской области и Музея архитектуры и дизайна.

Основу экспозиции составили нумизматические образцы, редкости и уникалы из собрания Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера, а также воспроизведения только малой части комплекса карт и инженерно-технической графики, хранимых Государственным архивом Свердловской области.

За полтора века существования монетного двора было отчеканено 482 образца монет. Медная монета была самой известной и ходовой продукцией Екатеринбурга и попадала в руки каждому жителю Российской империи.

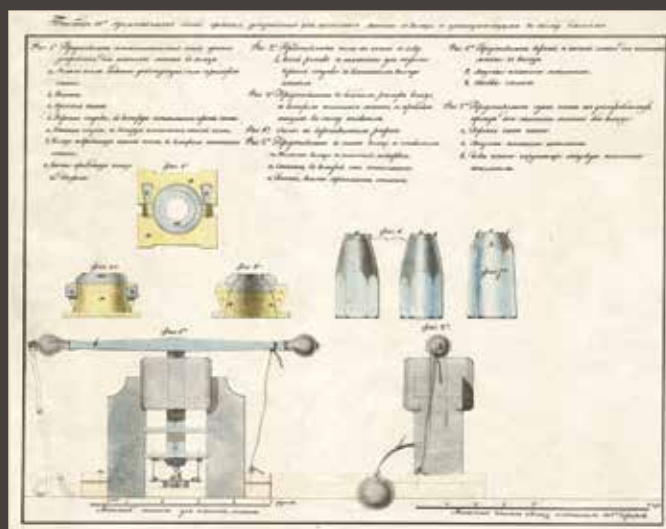

Монета. Полкопейки. Екатеринбург. 1840. Из собрания СОКМ им. О.Е. Клера. Аверс

Монета. Полкопейки. Екатеринбург. 1840. Из собрания СОКМ им. О.Е. Клера. Реверс

Афиша выставки

Стан для печатания монет. Государственный архив Свердловской области