

культура Урала

№ 9 (105) Ноябрь 2022 г.

110 ЛЕТ: БЛЕСК МАСТЕРСТВА И «МАСОК»

«Отдельным для каждого зрителя сном» назвал критик этот спектакль. «Приказ короля» (композитор А. Королев) сотворил худрук балетной труппы театра Урал Опера Балет Вячеслав Самодуров. И получил как балетмейстер-хореограф «Золотую Маску». Одну из более двух десятков этих престижных премий, завоеванных нашим прославленным театром. (Читайте о «юбиляре» на стр. 1—5).

«Маскарад»

Арбенин — Леонид ЧУГУННИКОВ,
Нина — Ксения УСТЬЯНЦЕВА

Казарин — Игорь ЛАДЕЙЩИКОВ и артисты хора

«Красотка» — Екатерина КУРОПАТКО, Куплетист — Владимир СМОЛИН, «Монашка» — Светлана ПАВЛОВА

Свердловский академический театр музыкальной комедии открыл свой 90-й сезон премьерой «Маскарад».

Афиша дает публике лишь намек на произведение классика, на «мотив», но — ни завораживающего хачатуряновского вальса, ни звучащих тревожной музыкой стихов Лермонтова вы не услышите. Только извечная фабула: любил — приревновал — убил. Спектакль — это совсем другая история и совсем про другое.

В XIX веке Михаил Лермонтов написал «Маскарад». А в 2000 году по мотивам произведения русского классика петербургские композитор Игорь Рогалев и драматург Юрий Димитрин создали музыкальную драму — самостоятельное произведение.

Это — спектакль-эксперимент (режиссер-постановщик Нина Чусова). Но ведь не зря же наш театр музкомедии называли и называют «лабораторией»...

Сцена из спектакля

Казарин — Игорь ЛАДЕЙЩИКОВ и артисты балета

Звездич — Андрей ОПОЛЬСКИЙ,
баронесса — Маргарита ЛЕВИЦКАЯ

Маклеры — Николай КАПЛЕНКО, Александр КОПЫЛОВ, Александр МЕЗЮХА

Арбенин — Леонид ЧУГУННИКОВ,
Нина — Ксения УСТЬЯНЦЕВА

В Свердловской области в ноябре состоялась всероссийская акция «Ночь искусств–2022». Гостей принимали выставочные и концертные залы, библиотеки и дома культуры, музеи и театры. Нынче акция приурочена к Году культурного наследия народов России и традиционно прошла под девизом «Искусство объединяет». Для ее участников на Среднем Урале было организовано более 450 площадок.

«**Л**юбовь к ближнему, любовь к родине — все это объединяет нас. Но объединяют нас и великий русский язык, и великая русская культура. Для свердловчан и гостей из других регионов были подготовлены более полутора тысяч мероприятий», — сказала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Главным действом акции стал пятичасовой творческий марафон в Инновационном культурном центре. Здесь можно было научиться игре на гитаре, прочитать стихотворение на одном из языков многонационального Урала, побывать в Музее Горнозаводской цивилизации. В эту «Ночь...» можно было увидеть концерты с вокальными и хореографическими номерами; послушать оркестры народных и духовых инструментов; познакомиться с традициями чаепития и рукоделия...

Два бренда в двух веках

Оперный театр в Екатеринбурге отмечает значительную дату — 110 лет. Один из старейших музыкальных театров России за годы своей жизни имел названия самые разные, как официальные, так и «домашние». Родился как «Новый городской театр», долгие годы в советское время носил имя А. В. Луначарского, для многих был просто «Свердловским оперным», пока не стал «Екатеринбургским государственным академическим театром оперы и балета». А совсем недавно произвел крутой ребрендинг и теперь зовется Урал Опера Балет. Но неизменно все годы в двух веках театр имел безупречную творческую репутацию, мощную труппу, богатую и разнообразную афишу. А самое главное — признание зрителей и частые аншлаги на спектаклях.

Вот о любви екатеринбуржцев к своему театру хочется сказать особо. К примеру, я — из тех, кто помнит длинные очереди в кассы, раз в месяц, когда открывалась продажа билетов. А можно вспомнить и более ранний пример, ведь само появление оперного театра в Екатеринбурге случилось только благодаря горожанам. Согласно легенде, в городе собирались возвести новую баню. Но екатеринбуржцы, в конце XIX века полюбившие оперу, благодаря антрепризам и гастролям, решили: сначала должен быть оперный театр! Даже если это выдумка — до чего же она хороша! А добровольные взносы в любом случае были — 10-процентный сбор с

«Новый городской театр» в Екатеринбурге. 1912 год

билетов на все зрелищные мероприятия позволил за два десятилетия собрать необходимые средства на строительство театра. И осенью 1912 года на Главном

проспекте появилось прекрасное здание, выстроенное по проекту В. Семенова, с императорским размахом и роскошью. Театр и сегодня — одно из главных украшений Екатеринбурга.

Имена тех, кто выступал на сцене нашего Оперного, звучат музыкой: певцы Сергей Лемешев, Иван Козловский и братья Пироговы, чуть позднее — Ирина Архипова, Борис Штоколов и Юрий Гуляев... Свои спектакли здесь придумывали и осуществляли режиссеры Владимир Лосский и Леонид Баратов, а за дирижерский пульт вставали Арий Пазовский и наш великий современник Евгений Колобов. Исторических заслуг у театра — не счесть, и, рассказывая о них, можно не один раз употребить слово «первый».

Театр Урал Опера Балет. 2022 год

Первым из периферийных театров наш отказался от посезонного набора труппы и перешел на стационарную, круглогодичную форму существования. Первым из нестоличных — был удостоен Государственной премии СССР (тогда она именовалась Сталинской) за постановку «Отелло» (1946). А вторично Госпремию театру присудили уже в 1987-м, за спектакль «Пророк» — оперу екатеринбургского композитора Владимира Кобекина. Самая высокая по тем временам награда, как и знаменитые московские гастроли театра в том же году, стали своего рода кульминацией периода в жизни труппы, который называли «свердловским феноменом». Речь о творческом тандеме дирижера Евгения Бражника и режиссера Александра Тителя, у многих в памяти прекрасные спектакли «Борис Годунов», «Сказка о царе Салтане», «Катерина Измайлова», «Сказки Гофмана», поставленные ими в содружестве с великолепными художниками музыкального театра Э.Гейдебрехтом, Ю. Устиновым, В. Левенталем.

Кстати, творцы, получившие творческое рождение в Екатеринбургском оперном, порой возвращались с художественными дарами. Немало ярких всплесков театральной жизни в 1990-е подарил городу фестиваль «Ирина Архипова представляет». А режиссер Титель, в 1990 году уехавший возглавить московскую труппу, уже в новом столетии поставил два блестящих спектакля на любимой им сцене — «Борис Годунов» и «Кармен».

А еще здесь впервые в России осуществили постановку зарубежных опер «Симон Боканегра» Дж. Верди (1955) и «Арабелла» Р. Штрауса (1974),

и впервые в России пропели «Силу судьбы» Верди на итальянском языке (1979). Тут логично перекидывается мостик в наши дни, когда российские премьеры известных зарубежных опер стали явлением вполне обычным и следуют буквально одна за другой. «Сатьяграха» Ф. Гласса (2014), «Пассажирка» М. Вайнберга (2016), «Греческие страсти» Б. Мартину (2018), «Три сестры» П. Этвёша (2019) и «Любовь издалека» К. Саариахо (1921) в постановке западных мастеров сцены — можно сказать, включили театр в мировой оперный контекст.

А что же балет? Он и появился на свет позднее оперы, и в плане художественных свер-

шений здесь все вначале было не так громко и значительно. До поры до времени расклад сил в Екатеринбургском театре выглядел примерно так: яркая, удачливая, собравшая все лавры примадонна-опера и скромный, чуть в тени, труженик-балет. Хотя зрители всегда любили и сейчас нередко отдают предпочтение хореографическим представлениям, при этом в театр ходят не просто на спектакль, а на любимых артисток и артистов-танцовщиков, которых знают поименно. В Екатеринбурге всегда были сильная балетная труппа и выдающиеся солисты, но остро стояла проблема — постоянная смена главных балетмейстеров. Впрочем, она имела и обратную

сторону. В разные годы, особенно с конца 1970-х, театр приглашал на постановки профессионалов высочайшего класса. Здесь ставили выдающиеся отечественные хореографы Леонид Якобсон, Игорь Бельский, Николай Боярчиков, Олег Виноградов, Наталья Касаткина и Владимир Василев, Юрий Григорович... С середины 1980-х балетная труппа регулярно совершала зарубежные турне, ведь русский классический балет оказался в постсоветское время едва ли не главным конвертируемым «товаром» на Западе.

И все-таки главное, что случилось с екатеринбургским балетом, произошло совсем недавно. В 2011 году его воз-

главил Вячеслав Самодуров. С того момента стали происходить чудеса. Выпускник Вагановской школы, начинавший свою карьеру премьером Мариинского театра, продолживший в театрах Европы, включая Ковент-Гарден, он принял предложение директора театра Андрея Шишкина, и полученным от него карт-бланшем воспользовался сполна. Новый балетный худрук проявил себя и как менеджер, строитель балетной труппы современного образца, универсальной и подвижной, и как талантливый хореограф. С тех пор буквально каждая премьера балета — событие, и отнюдь не местного масштаба. Будь то полнометражные «Ромео и Джульетта», «Тщетная

предосторожность», «Пахита», «Приказ короля», или одноактовые «Cantus Arcticus», «Вариации Сальери», «Цветоделика», «Дар» из проекта «L.A.D.» — в каждом из этих спектаклей есть уникальность взгляда на мир, на балет, на диалог с традицией и на то, что принято считать новизной. В итоге екатеринбургский балет неожиданно для всех ворвался в топ ведущих российских трупп и стабильно там держится. Так же, как и опера, интригующая эксклюзивными названиями.

И теперь — это хочется зафиксировать — балет и опера в нашем театре, вероятно впервые за историю, художественно равноценны (можно, наверное, сказать: два наших бренда), у каждого свои поклонники. А театр в целом последние 10 лет своей истории стабильно числится в главных ньюсмейкерах российской музыкально-сценической жизни. Постановки, создатели и артисты регулярно не только номинируются на «Золотые Маски», но и заслуженно получают эти самые престижные призы, их в активе театра уже 21! Есть и другие весомые награды, в числе которых премии губернатора Свердловской области (неоднократно), «Браво!» регионального отделения СТД, оперная премия «Онегин», приз Ассоциации музыкальных критиков России.

110-летняя история Екатеринбургского театра оперы и балета — конечно же, часть биографии страны и города, со всеми сложностями и парадоксами эпохи, но самое замечательное в ней — то, что она отнюдь не завершена. У театра грандиозные планы, а мы верим, что они осуществятся!

Только у нас! Только дважды!

В этом году широко отмечается 350-летие со дня рождения великого русского императора Петра I — как в «граде Петровом», так и в других регионах страны. В связи с этим театр Урал Опера Балет вновь (после 1978 года) обратился к произведению Андрея Петрова, открыв оперой «Петр I» — единственной ее постановкой в стране! — свой юбилейный сезон. Эта постановка, как мы уже рассказывали, необычная: спектакль-читка под музыку оперы.

Вот «изначальные» авторы и нынешние создатели уникального сценического действия. Композитор Андрей Петров, авторы либретто Наталья Касаткина и Владимир Василев. Дирижер-постановщик Константин Чудовский, хормейстер-постановщик Эльвира Гайфуллина, режиссер-постановщик Надежда Столбова, художник-постановщик Анна Давыдова, художник по свету Андрей Романов. Главные роли в двух составах исполнили Михаил Коробейников и Алексей Семенищев (Петр), Надежда Рыженкова и Ксения Ковалевская (Екатерина), а также Надежда Бабинцева и Анна Перхурова (царевна Софья), Игорь Леус и Сергей Осовин (сподвижник Петра Первого Александр Меншиков).

Первая постановка оперы Петр I в Свердловске. Фото из архива театра

...Композитор Андрей Петров проживал на Петровской улице в Ленинграде, в доме, окна которого выходили на домик Петра. При таких обстоятельствах он просто не мог не обратиться в своем творчестве к образу императора, и в 1975 году написал

ораторию в жанре «вокально-симфонических фресок». Оратория позже стала оперой, рассказывающей о событиях из жизни Петра — от борьбы за престол до основания Петербурга. В 1976 году композитор получил Государственную премию СССР за оперу «Петр Первый», которая впервые была поставлена в Ленинградском театре имени Кирова (1975).

В Свердловском театре оперы и балета она была поставлена почти сразу же: в 1978 году дирижер Евгений Колобов и режиссер Юрий Петров выпустили спектакль, который шел в репертуаре театра восемь сезонов, был показан 69 раз.

В этот раз, нынешней осенью, «Петр I» прозвучал в концертном исполнении. Декорации

Сцена из оперы

заменял большой экран над сценой, на котором транслировались изображения артистов, а также исторические цитаты, фрагменты из документов и другие материалы, предварявшие каждый эпизод-фреску. Театральность создавал ведущий (Александр Мальцев), который объяснял публике то, что это не спектакль, а опера-читка, а также периодически взаимодействовал с героями.

Журнал «Музыкальная жизнь» (сетуя на то, что ни в Санкт-Петербурге, ни в каком-либо другом городе страны подобного театрального действия не случилось), пишет: «Воссоздать атмосферу петровского времени и окружения композитор также поручил оркестру. Именно здесь зарождались те самые канты и марши, которые эффектно воспроизводил ансамбль духовых инструментов. Вообще, симфонический оркестр театра Урал Опера Балет под управлением главного дирижера Константина Чудовского был в роли еще одного действующего лица. Обращали на себя внимание и диалоги-переключки групп, и выразительные соло (не только победные фанфары), и самые разные исполнительские приемы, в том числе из арсенала современной академической музыки, сыгранные невероятно стройно и акустически эффектно. Что ж, возвращение «Петра Первого» в Екатеринбург спустя 44 года состоялось, без преувеличения, грандиозно».

Опера «Петр Первый» не войдет в постоянный репертуар нашего театра. Показы состоялись дважды в сентябре, и, вполне возможно, что это была уникальная возможность увидеть постановку.

Петр I (Михаил КОРОБЕЙНИКОВ) и Екатерина (Надежда РЫЖЕНКОВА)

Дирижер Константин ЧУДОВСКИЙ

Михаил КОРОБЕЙНИКОВ в роли Петра I

Петр I — Алексей СЕМЕНИЩЕВ

Сцена из оперы

Журнал «Культура Урала»

№ 9 (105)

Ноябрь 2022 года

Учредитель

Министерство культуры
Свердловской области

Издатель

ГАУК «Свердловский
государственный академический
театр музыкальной комедии»

Главный редактор

Вера СУМКИНА

Заместитель редактора

Наталья ПОНОМАРЕВА

Шеф-редактор

Екатерина ШАКШИНА

Корреспондент

Ксения ШЕЙНИС

Дизайн, верстка

Ирина ДЗИГУНОВА

Корректор

Наталья МАКАРОВА

Зав. редакцией

Надежда ИОНИНА

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

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

6+

Адрес издателя:

620075 Екатеринбург, пр. Ленина, 47

Адрес редакции:

620075 Екатеринбург, пр. Ленина, 47

Телефон: +7 (912) 203-38-23

E-mail: kumagazin@bk.ru

Гл. ред. Сумкина Вера Борисовна

Электронная версия журнала на сайте

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

Издание отпечатано

в типографии ИП Русских А.В.

620085 Екатеринбург,

Монтерская 3/81а

E-mail: 1@2280232.ru

Заказ №

Тираж 1000 экземпляров

Подписано в печать

25 ноября 2022 года

Выход в свет

7 декабря 2022 года

Отпечатано в соответствии
с качеством предоставленного
оригинал-макета

Свободная цена

Содержание

**1 110 лет
Екатеринбургскому
академическому театру
оперы и балета
(Урал Опера Балет)**

Лариса БАРЫКИНА
**Два бренда
в двух веках**

4 Премьера
Только у нас! Только
дважды!

7 Лица | Юбилей
Ксения ШЕЙНИС
**От театра до театра —
вся жизнь**

10 Память | Дата
Алла ВИКТОРОВА
**И голос так дивно
звучал!**

12 Лица | Прощание
Ирина КЛЕПИКОВА
ЕДИНСТВЕННАЯ

15 Область культуры
Ксения СМОЛЕНЦЕВА
«Я Такое Дерево...»

**16 90 лет
Екатеринбургскому
театру кукол**
Семен ВЯТКИН
**На театральных
часах —
без десяти век**

19 Листая календари...

19 Всеми любимый!

**20 «Дверь», открытая
в будущее**

22 Премьера
Татьяна КОНОНОВА
**Сколько их —
«бесприданниц»?**

24 Премьеры
Оксана ИСУПОВА
**Маскарад-калейдоскоп:
кто есть кто?**

**25 Страшная сказка
о свободной душе**

27 Премьера
Светлана ТИТОВА
Убить в «аквариуме»

30 Проект | Премьера
Ия ШАБЛАКОВА
**«Как здорово,
что все мы здесь
сегодня собрались»,
или Волшебная сила
искусства**

33 Лица | Юбилей
Настоящая звезда
не любит «светиться»

36 Память | Дата
Алла ВИКТОРОВА
**От игры на сцене —
до игры словами**

38 Память | Дата
Вера ВОЛЬХИНА
**Она была
актрисой...**

**40 100 лет
знаменитой повести
Александра Грина |
Проект**
Светлана ЗАМАРАЕВА
**«Алые паруса» —
светоносная сила**

46 Премьера
Майя ДАВЫДОВСКАЯ
**Карлсон,
который живет
в твоей душе**

49 В мастерской
Анна РЕШЕТНИКОВА
**Вдохновляясь
натурой...**

50 Музеи | Проект
Екатерина ШАКШИНА
**Эрмитажные вернисажи:
Испания, Бухара, Златоуст**

**54 Союз художников |
Юбилей | Выставка**
Андрей ДУНЯШИН
**100-летие начинается
сегодня**

58 Память
Ольга СМЕРНОВА
**Полотна, фильмы
и уроки не забыты**

60 Событие
**«Петровский мост»
на Урале**

**62 Поколение next |
Конкурс**
Ксения ШЕЙНИС
**Скрипка волнуется...
девять**

**66 Форум национальных
оркестров России**
Мария ДЕМИНА
**Оркестровые
«полководцы»**

**69 100-летие
российского джаза**
Наталья ПОДКОРЫТОВА
Джаз. Хор. Время

72 Форум
Татьяна СЕМЕНОВА
Музыка нас связала

74 Образование | Дата
Ирина ГЕРУЛАЙТЕ
Танцуй и пой, книги освой

76 Библиотеки | Дата
Андрей ДУНЯШИН
В возрасте азарта и задора

78 Что читаем | Премия
Андрей ДУНЯШИН
Жить с собой в ладу

От театра до театра — вся жизнь

Спокойный, умиротворяющий голос располагает к ней сразу, ее умение захватить внимание погружает в рассказ глубоко, кажется, делает тебя, внезапно, незнакома до этой встречи человека, близким другом. Прима свердловской оперной сцены и театра музыкальной комедии, профессор кафедры музыкального театра ЕГТИ, заслуженная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии Татьяна Ивановна Бобровицкая этой осенью отметила свой 75-летний юбилей. Мы поделимся здесь самыми яркими из поведенных ею воспоминаний. Ну, а какие воспоминания без старых, черно-белых фотокарточек... В альбоме Бобровицкой двадцатилетняя история ее оперной карьеры и несколько, по ее словам, самых любимых лет на сцене театра музыкальной комедии.

— Татьяна Ивановна, сегодня вы — профессор, сколько лет отдано преподаванию?

— Вот только недавно вспоминала, как это все начиналось 40 лет назад. Под руководством Владимира Курочкина в консерватории на театральном факультете был курс актеров музыкальной комедии. В 1984 году именно из этого факультета родился театральный институт. Идея принадлежала Владимиру Акимовичу и Владимиру Гавриловичу Бабенко.

— В то время вы уже работали в оперном?

— Да. Но еще раньше, в 1972 году, в моей жизни случилась

Татьяна БОБРОВИЦКАЯ

любимая музкомедия, где я служила четыре года. Вроде недолгий срок, но именно этот театр стоит для меня на пьедестале. Удивительные ностальгические воспоминания о нем. Я пришла в коллектив, потрясающий во всех смыслах: в творческом и человеческом. Тогда я училась на третьем курсе консерватории. Петр Иванович Горбунов (главный дирижер музкомедии) и Владимир Акимович Курочкин позвали работать. Честно говоря, даже уговаривали. У меня были сомнения, серьезно думала пойти на оперную сцену. На первом курсе уже пела в оперной студии при консерватории в спектакле Дмитрия Кабалевского «Сестры».

На третьем курсе — «Богему» на итальянском. Была сосредоточена на оперном пении.

— Получается, вы стояли перед выбором: опера или музкомедия?

— Забегая вперед, скажу: если можно было бы совмещать, я бы это делала. В то время проходили знаменитые ярмарки оперных певцов, в том числе и в Свердловске. На одной из таких я показывалась. Председателем комиссии была Наталья Шпиллер — величина. Показала я себя очень хорошо. После выступления Наталья Дмитриевна пришла ко мне в гримерную и сказала, что мне единственной театры давали сразу высокую ставку и

Татьяна БОБРОВИЦКАЯ — Сильва.
Театр музкомедии

В роли Леонтины («Дьявольский наездник»)
Театр музкомедии

обещали квартиру. Правда, речь шла как раз о театрах оперетты. Шпиллер же считала, что нужно идти на оперную сцену, что именно там я смогу раскрыться. Но не могла я предать нашу музкомедию, которая для меня сделала очень и очень много. Поэтому выбрала именно эту сцену.

— И вы стали артисткой Свердловского театра музыкальной комедии...

— Да. Пришла как в семью: дедушки, бабушки, сестры, братья. Оглядываюсь назад: боже, во что я была одета в то время! Некому было помогать, стипендия маленькая. И вот, представляете, поначалу, выходя из театра, я находила в своих карманах деньги... Кто это делал, до сих пор не знаю. Очень меня любили. И я любила в ответ.

Играла разные роли. Курочкин с самого начала считал, что я уже хорошо подготовлена, и мне можно поручать героинь, но, говорил, хочется, чтобы я до героинь немного доросла, возмужала. И потому давал мне вперемешку: небольшая роль, затем Теодора в «Принцессе цирка», что-то еще, потом Ганна в «Веселой вдове», дальше «Летучая мышь», много советских спектаклей. Курочкин был мудр и осторожен.

Татьяна БОБРОВИЦКАЯ
и Артур ЖИЛКИН («Сказки Гофмана»)

— Кто были ваши партнеры в театре?

— Сенечка Духовный, Валера Барынин, Юра Родной. Больше других любила работать с Семеном. Он был мягкий, теплый, внимательный, помогающий. Например, у меня завтра премьера «Травиаты» в оперном (все-таки пыталась совмещать работу на двух сценах), а сегодня «Принцесса цирка». Я простудилась. Никто не согласился подменить в «Принцессе», а театр забит. Сеня сказал: «Я буду тебя под ручку водить. Ты только ходи. Смотри на меня». Владимир Федорович Уткин (потрясающий был дирижер) тогда поддержал: «Я так лягу на оркестр, что они будут только шуршать!». И я спела!

— Татьяна Ивановна, как же случилась ваша «эмиграция» в другой театр?

— Желание петь на оперной сцене было слишком сильным. Но мой переход в оперный, признаюсь, был очень сложным. Длился он почти два с половиной года. Только благодаря Евгению Колобову я оказалась в той труппе. Это человек, который для меня на особом месте.

А тогда дело дошло даже до Москвы. «Примы» оперные против меня ополчились. Стали писать письма в обком партии. На первом спектакле у меня был красный костюм со шлейфом. Одеваясь, я рукой провела по шлейфу и что-то нащупала. Наша костюмерша тетя Нина обнаружила булавки — весь бант был в булавках! Конфликтовать я не стала. Просто погрузилась в работу. Надо было сделать так, чтобы «им» нечего было сказать.

И Женя (Колобов) мне говорил: «Таня, надо сцепить зубы, сделать спектакль, и не обращать на это все внимание».

Валерий ПИСАРЕВ и Татьяна
БОБРОВИЦКАЯ («Царская невеста»)

Благо, мне было куда прийти и где отогреться — в музкомедию. Здесь такого даже близко не было.

«Схватки» в опере закончились с приходом в театр Александра Тителя. Он собрал очень хороший коллектив, состав солистов прекрасный: Артур Жилкин, Володя Огновенко, Саша Баскин, Ольга Соловьева, Света Зализняк. Титель ставил спектакли на артистов: есть состав, значит ставил. Саша умел влюбляться в людей и от этого рождались потрясающие спектакли. С ним было невероятно интересно общаться, он прекрасно разбирался буквально во всем. Так, когда мы разбирали оперу «Пророк», которая впоследствии получила Государственную премию, то порой сидели до часу ночи. Возвращались к Пушкину, читали по ролям. Я люблю такие репетиции, после них ты выходишь готовый к роли.

— Оперному вы отдали 25 лет, верно?

— Да. Ушла из театра, когда уехали все близкие мне люди. Я потеряла интерес, да и время пришло. Ну, а в музкомедию все эти годы я возвращаюсь уже только как зритель, отдыхая душой.

— И все эти годы, почти 40 лет, параллельно с актерством, в вашей жизни есть театральный институт, преподавание.

— Да, преподаю с самого рождения института вокал на кафедре музыкального театра.

— Что дает вам преподавание?

— Я хочу отдавать все то, что дали мне: хорошее, бережное, внимательное отношение к профессии и к людям, с которыми работаешь. Учю ребят быть пытливыми к знаниям. Интернет это хорошо. Но иногда он мешает. Порой хорошо просто взять книгу в руки или полистать альбом с живописью, сходить в музей. На этом воспитывалась я сама. Хочу для них сказочной дороги, и мне кажется, чего-то добиваюсь.

— Как вы этого добиваетесь? Своей любовью к ним и к профессии?

— Очень спокойно, внимательно. Иногда хочется... ух! Но нет. Нужно объяснять, сравнивать, рассказывать. Вот например, у меня учится Данечка Кузнецов. Пока он работает в хоре музкомедии. Пришел с какой-то зашоренностью, штампами. Постепенно стало что-то в нем пробуждаться. Сначала давала ему небольшие произведения классические: «Данечка, давай попробуем для того, чтобы развить голос?». Очень много разговаривала с ним. И постепенно у него открылся потрясающий голос. Когда теперь предлагаю ему взять что-то легкое, он говорит: «Нет, пока учусь, буду петь только классику. Никогда не думал, что стану получать такое удовольствие от сложных произведений!». Значит уже там, в душе, у него что-то наладилось, сформировалось. И это голосу помогло. Сейчас для него спеть любой мюзикл — проще простого. И

ему интересно работать от того, что стало все легко даваться.

Мы ведь пытаемся «из табуретки сделать венский стул». Получается, хотя это очень трудно.

Я учу своих студентов тому, чему научили меня — хорошо читать музыку. Евгений Колобов говорил: «Научитесь сначала все точно исполнить, как хотел композитор — это уже будет гениально».

— Что требуется для того, чтобы сделать гениально?

— Тут много всего. Вот, например, Евгений Владимиро-

После спектакля. Александр ТИТЕЛЬ и Татьяна БОБРОВИЦКАЯ. 1981 год

вич Колобов, когда брал материал для исполнения, то изучал эпоху, в которой писал автор, архитектуру, живопись, быт людей. Когда я готовила Чيو-Чю-Сан, все прочла о гейшах. Поняла, что они были невероятно образованны и не могли расписываться крестиком, как у нас это было в спектакле. Я брала клавир и рисовала на нем домик, в котором жила. Все это необходимо, чтобы понять, о чем думал композитор. Только так

получится передать всю философию роли.

— Сколько у вас было ролей на оперной сцене?

— Не мало, но и не много. «Травиата», «Риголетто», «Севильский цирюльник», «Снежная королева», «Сказка о царе Салтане», «Обручение в монастыре», «Мадам Батерфляй», «Евгений Онегин», «Фауст», «Руслан и Людмила», «Богема», «Царская невеста», «Арабелла», «Порги и Бесс», «Пророк», еще можно вспомнить. В общем, около двадцати.

— Чем вы сейчас живете: воспоминаниями или, все-таки, пользуясь накопленным багажом, идете вперед?

— Конечно, поскольку я работаю с молодыми ребятами, я должна жить, понимая их, зная их интересы, узнавая новое, но основываясь на своем опыте. Даже если мне что-то не нравится в их вкусах и взглядах, я всегда говорю, что это тоже имеет право на существование. Только так они могут довериться мне, так смогут услышать меня, понять, что настоящее, а что пустое. И я всегда объясняю, почему мне что-то нравится или нет, предлагаю посмотреть и послушать. Сейчас из-за проблем со зрением не могу читать и потому использую такой ход — прошу их прочесть и мне рассказать. Хитро и полезно.

— Сколько вы выпустили в творческое большое плавание?

— Очень многих! Более сорока моих учеников работают на разных сценах страны.

— Что дает вам силы, чему радуется душа?

— Слушаю хорошую музыку, люблю поэзию. Так получается противостоять всем сложностям. Стараюсь больше обращаться к природе. Какое счастье, что я умею и могу чувствовать красоту!

И голос так дивно звучал!

Валентина Михайловна Нестягина — ведущая солистка Свердловского (Екатеринбургского) театра оперы и балета, народная артистка РСФСР. Нынче был бы у нее юбилей: 95 лет со дня рождения, но, к сожалению, ее нет уже четверть века. Но зрители, слушатели помнят эту выдающуюся певицу.

Моя память тоже бережно хранит воспоминания. Иногда, кажется, снова слышу дивный голос, который завораживает. Вижу мысленно ее Лизу («Пиковая дама») в сцене «у канавки»: строгий костюм, изящная шапочка. Героиня взволнована, в сомнениях: «Ах, истомилась, устала я...» — это незабываемо. И возникает в памяти галерея других ее героинь: мадам Баттерфляй («Чио-Чио-сан») и Флория («Тоска») Пуччини, Маргарита («Фауст») Гуно, Амелия («Симон Бокканегра») и «Аида» Верди, Наташа («Русалка») Даргомыжского, Ярославна («Князь Игорь») Бородина... И во всех операх любимая певица свердловчан Нестягина блистала не только вокальным, но и высоким актерским мастерством.

А началась любовь публики прямо с дебюта — партии Татьяны в «Евгении Онегине». Было

Лиза («Пиковая дама»)

это в 1952 году. Выпускница Уральской консерватории впервые ступила на прославленную сцену. Кто знает, может быть, именно в тот вечер Валентина Михайловна поняла, что ее мечта сбылась — она певица! Ведь еще в детстве Нестягина очень любила музыку, песни. Это увлечение привело ее в хор Новосибирского оперного театра. А потом она поступила в Алма-тинскую консерваторию, где проучилась всего два года и перешла в Уральскую, в класс профессора Зои Васильевны Щелковой. Благодарность к своему педагогу сохраняла всю жизнь.

25 лет с огромным успехом на сцене Свердловской оперы. Народная артистка РСФСР Нестягина спела более 980 спектаклей, дала сотни концертов. Она покинула сцену очень рано, в расцвете творческих сил. Пом-

ню ее прощальный вечер в театре. Пела Валентина Михайловна тогда отрывки из самых трудных для лирико-драматического сопрано партий: королевы Елизаветы («Дон Карлос»), Ярославны («Князь Игорь»), Татьяны («Евгений Онегин»). И пела как всегда прекрасно, иначе Нестягина просто не умела.

Народный артист России профессор Николай Голышев, который в театр пришел тогда, когда Нестягина была уже признанным мастером, говорил, что такие певицы появляются на свет раз в сто лет, она была «бриллиантом в драгоценной оправе».

Мне жизнь преподнесла радость дружески общаться с Валентиной Михайловной, бывать в ее доме. Такие встречи не обходились без разговоров о музыке, рассказов о ее работе. Мне даже дозволено было ознакомиться

Агнесса Сорель («Орлеанская дева»)

Заза (опера «Заза»)

Флория Тоска («Тоска»)

с дневниками-альбомами, которые певица начала вести, как только пришла в театр. Это были откровенные высказывания. Начиналось с простой записи: «20 октября 1952 года. Первое выступление. Пою Татьяну. Мои партнеры: Онегин — Ян Вутирас, Ленский — Нияз Даутов». А ниже «Онегин» и «Ленский» оставили автографы с пожеланиями «Счастливого пути в искусстве!» Потом страницы пополнялись памятными записями тех, с кем Нестягина встречалась на сцене.

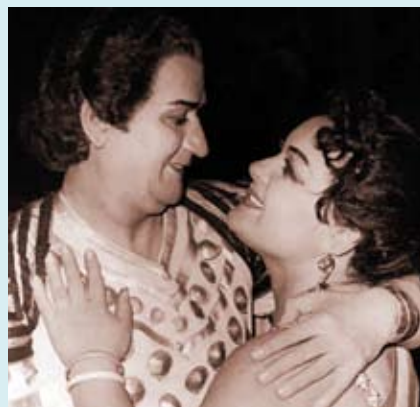
К примеру, отрывок из альбома: «Певица с прекрасным голосом. Актриса с искренним и горячим нутром. Мои самые лучшие

Амелия Гримальди («Симон Бокканегра»)

пожелания в жизни, искусстве и на память о наших творческих начинаниях на сцене свердловского оперного театра, на память о «Тане» Крейтнера», — написала народная артистка СССР Ирина Архипова. Известный дирижер Большого театра Борис Хайкин после концерта с Валентиной Михайловной написал: «Буду счастлив снова выступать с вами!»

Сама же певица делала такие, например, записи: «1954 год. В первом акте неважно взяла «до», остальные ноты хорошо. Во втором акте у меня есть две ноты в

Аида в одноименной опере

арии, которые необходимо улучшить, нельзя их так безобразно брать... Буду работать, не покладая рук, даю слово!». Видно, как певица, независимо от опыта и числа спетых спектаклей, все время тщательно трудится над каждой партией.

Однажды спросила Валентину Михайловну: «А вы любите петь в современных операх?» «Конечно же! В них тоже много прекрасной музыки». И она вспомнила своих первых героинь. Охоня в одноименной опере уральского композитора Григория Белоглазова. Критика отмечала: «Образ возлюбленной и страстной Охони убедителен в трактовке молодой певицы Валентины Нестягиной». Удачей была и постанов-

Наташа («В бурю»)

ка оперы Кирилла Молчанова «Русская женщина» (о женщинах в Великую Отечественную войну), где партию председателя колхоза Надежды Петровны пела Нестягина. Критики писали: «Ее героиня одна из тех сильных женщин, богатство и чуткость души которых проявились в годину испытаний. Мы верим ей, сочувствуем, страдаем с ней».

Много можно еще вспомнить о замечательной певице и актрисе Валентине Михайловне Нестягиной. К сожалению, только вспоминать. Но память эта — живая, и как будто вновь звучит редкий, чудный голос...

Наталья («Опричник»)

ЕДИНСТВЕННАЯ

Не стало Нины Меновщиковой. Ее уход был столь тих, лишен печального антуража некрологов и соболезнований (только на сайте Оперного — набор фото с эпитафией), что даже в театральном сообществе не все по сию пору знают, осознали: от нас ушла единственная в истории уральского балета народная артистка СССР. Легенда.

«ЧЕМ ОПРАВДАТЬ ОБОЛЬСТИТЕЛЬНИЦУ ЭГИНУ?»

...Последние годы у нее было очень плохо со зрением. Так дали знать себя два с лишним десятилетия на сцене, под слепящими софитами. Муж, народный артист России Николай Голышев, купил большой телевизор, и она смотрела балет и фигурное катание. Пыталась смотреть. «Не все вижу, — с горькой полуулыбкой признавалась Нина Ивановна. — В балете чаще додумываю, дорисовываю знакомые движения».

Ей было что «дорисовывать». Почти 30 главных партий на сцене Свердловского театра оперы и балета. Одетта-Одиллия в «Лебедином озере», Китри в «Дон Кихоте», Ширин в «Легенде о любви», Маша в «Щелкунчике», Никия в «Баядерке», Медора в «Корсаре»... А еще Золушка, Эсмеральда и ее особо любимая Жизель... Критика неизменно отмечала виртуозную технику (высокий прыжок, стремительные вращения), изящество, чистоту линий и поз, актерскую выразительность примы. Ее Аврора в «Спящей красавице», подобно фарфоровой статуэтке, была классикой жанра. Ее Сольвейг в «Пер Гюнте» сравнивали с переливами акварели. Ее Золушка в балете Прокофьева была печальна, но не унижена. А Эгина Меновщиковой в «Спартаке»

Нина МЕНОВЩИКОВА

заставила изумиться самых искушенных балетоманов. Дело было даже не в том, что лирическая балерина открыла вдруг в себе и предъявила публике новые качества — экспрессию, напор. Артистка открыла новые качества в самой Эгине. Ее куртизанка-повелительница в свой предсмертный час познала силу подлинной любви. Подлинной. Такого акцента не было даже в знаменитой постановке Большого театра.

— А что было делать? — помню, развела руками на мой вопрос Нина Ивановна. — Роль на сопротивление. Когда меня, небольшого росточка, субтильную, лирическую по природе своей танцовщицу, назначили на роль Эгины (в провинциальном театре нет жесткого деления на амплу), я поняла: традиционную оболыстительницу, у ног которой все и вся, с моими данными танцевать нелепо. И я придумала. Один-единственный акцент. В последней сцене со Спартаксом

Эгина протягивает к нему руки. А он отворачивается. Эгина уязвлена как женщина. Но отсюда и возникает в ней новое чувство...

Кстати, Меновщикову приглашали работать в Большой. Дважды. Сам Михаил Чулаки, директор главного театра страны. Но она мудро решила: «Ну, куда мне с ростом 156 см тягаться с примами Большого?!». Для балерин скромные физические данные — преграда. Но... не препятствие. Для таланта. Даже в условиях «железного занавеса» балерину с далекого Урала включали в правительственные гастрольные труппы. Именно как явление таланта. Однажды в Ирландии она («туземка из-под Урала с голубыми глазами» — анонсировали ее местные га-

Н. МЕНОВЩИКОВА — Одетта («Лебединое озеро»)

зеты) участвовала в необычном вечере хореографии. Российские и британские танцовщики в очередь, каждая страна — свой фрагмент, танцевали «Лебединое озеро». Дирижер был один, и ему пришлось подстраивать оркестр под темпы русских и британцев. А они были разные. Представителям Туманного Альбиона он попенял: «Ну, что вы так растягиваете музыку?». Когда же станцевала Меновщикова, буквально вскричал: «Вот это Чайковский!».

«ИНАЧЕ БУДЕТ НЕ ЖИЗЕЛЬ, А... ФИНСКОЕ ДЕРЕВО»

Балетный век — 30 с небольшим лет. Когда первая балерина свердловского театра Нина Меновщикова закончила танцевать, ей предложили должность в городском управлении культуры. Другой бы почел за почесть и шанс. Она же искренне возмутилась: «Как?! Я всю жизнь тружусь — и вдруг стану бумажки перебирать?». И... вернулась в театр репетитором.

Для несведущего репетиторство в балете — нечто второстепенное. Нынешняя практика поспешного натаскивания нискудышных учеников перед экзаменами исковеркала в глазах большинства природу этого понятия. В балете же репетиторство сохраняет свой высочайший статус. Ни один танцовщик — будь он хоть трижды остепенен и признан — не работает без профессионального взгляда со стороны. «Repetitor» (от латинского) — «тот, кто повторяет». Доводит до совершенства.

— Конечно, самая взыскательная работа — с солистами, — вспоминала во время наших встреч Нина Ивановна. — Но они одни, только они, не вытяги-

нут спектакль. Как часто на своей любимой «Жизели» я видела: даже образ главной героини бледнеет, если нет достойного окружения. Если кордебалет не «поет», а рубит движения, «архитектуру строит»...

Известный гуру балета Олег Петров, в данс-труппе которого Нина Ивановна работала репетитором наряду с родным Оперным, с величайшим признанием отзывается о репетициях Меновщиковой: «...Тело танцовщика... способно само уже превращать музыку слышимую в музыку зримую. В музыку танца... Она говорит о «чистой» позе и позе, в которую внесена краска... Она говорит о позах, в которых нет «вздоха» — жизни. На репетиции Меновщиковой «спинница» должна стать «спиной», пируэт — «хрустальным», а не «плотским». Кабриоль может быть «звонким», а арабеск «не быстрым, а острым».

Но это с российскими танцовщиками легко изъясняться по поводу «хрустального», а не «плотского» пируэта. А с зарубежными? Когда качество того

*Н. МЕНОВЩИКОВА — Сольвейг,
Н. ИЛЬЧЕНКО — Пер Гюнт («Пер Гюнт»)*

самого пируэта зависит еще и от качества, точности языкового перевода. В 1970-80 годах Меновщикова была делегирована от России на репетиторскую работу в Финляндию (известно: школа русского балета на особом счету во всем мире). Принимающая сторона предоставила полную самостоятельность и свободу, однако с первого же урока педагог столкнулась с проблемой, о которой до того и понятия не имела. В отличие от российских балетных театров, обеспеченных профессиональным покрытием пола, что рассе-

ивает энергию танцовщика в момент приземления после прыжка и таким образом снижает нагрузку, финские театры этого не имели. Постоянный контакт с жестким основанием приводил танцовщиков к ранним проблемам с позвоночником и суставами. Меновщикова решила добиться замены полов на профессиональные, балетные. «Замахнулась!» — смеялась Нина Ивановна, объясняя, что любую систему не сразу и не вдруг можно сдвинуть с места, изменить. Но! Пока Финляндия решала проблему с полами,

*Н. МЕНОВЩИКОВА — Эгина,
Н. ИЛЬЧЕНКО — Спартак («Спартак»)*

Н. МЕНОВЩИКОВА — Китри («Дон Кихот»)

балерина с Урала разработала для финнов особые, еще до знаменитых ныне во всем мире методик Асафа Мессерера, занятия у станка, которые позволяли укреплять позвоночник. Не решишь та проблема — о каком «душой исполненном полете» можно было бы говорить?!

И еще однажды маленькая, хрупкая балерина из России пошла на принимающей территории против системы. Финны — трудяги, готовы дважды на дню заниматься в репетиционном зале. Но выходной — святое! Театр на ключ, все на природу. «У балетных не может быть выходных, — возмутилась русская. — Тем более перед премьерой! Иначе вместо Жизели получится... финское дерево». На нее некоторые даже жаловались в профсоюз. Но было так, как постановила она: у балетного станка — каждый день.

Она поставила тогда в Хельсинской балетной труппе «Лебединое озеро», «Жизель», готовила танцовщиц для участия в хореографических конкурсах. Но когда прощались, финны больше вспоминали, как жестко эта маленькая «Ninalle,

rakkaudella» — «Ниночка, дорогая» оттачивала в их кордебалете диагональ. Думаете: мелочь? Отнюдь. Идеальный рисунок, созданный балетмей-

Н. МЕНОВЩИКОВА — Мария, Ю. СУПРУНОВ — Вацлав («Бахчисарайский фонтан»)

стером, чистая линия, синхронное исполнение — эталон в любом танце.

КЛАСС МЕНОВЩИКОВОЙ

Никогда не забуду нашу последнюю, совсем последнюю встречу. Нина Ивановна стояла у домашнего окна — тут было светлее, глаза не приходилось сильно напрягать. Осторожно поглаживала свои любимые фиалки, что во множестве кустились на подоконнике. И вспомнила, что, вообще-то, пришла в балет не как все. Девчонки обычно грезят о нем. А ее отправил танцевать... врач. «Не станет балериной — так хоть выживет». В годы войны, когда от недоедания, болей и слабости в коленях она падала прямо на улице, доктор посоветовал «отдать девочку в танцы». Смерть трех детей в семье заставляла прислушаться к любому совету. И хотя для балета по возрасту Нина была «переростком», а потому никаких особых мечтаний об успехе не имела — случай, получается, определил судьбу. Да, отныне и навсегда ей пришлось жить на сопротивление. Но — маленькая, хрупкая — она преодолела немыслимое. И свершила то, о чем и не грезилось.

Однажды, в туристическом путешествии по Скандинавии, ей посчастливилось оказаться в Хельсинки в том самом театре, где работала репетитором. В фойе среди прочих фото сразу бросилось в глаза знакомое лицо. Фамилия читалась без переводчика. С остальным помогли: «Класс русской балерины Нины Меновщиковой». Класс! Хоть в финском, хоть в русском языке это слово означает не только место действия...

«я Такое Дерево...»

Именно так — со строчного, а не прописного местоимения «я» — начинается название нового хорового спектакля, созданного заслуженным работником культуры России, основателем студии «Гайдаровцы» Анатолием Тушковым. В Серове состоялась премьера этой хроникально-музыкальной баллады. Она стала концертом-исповедью, настоящим бенефисом Маэстро: зрителям были представлены основные вехи его жизненного и творческого пути.

Студия «Гайдаровцы» (ныне — Детская школа искусств города Серова) зародилась как пионерский ансамбль в 1971 году и за более чем полувековую историю пережила различные преобразования, трудности и взлеты. Но из всех испытаний кораблик «Гайдаровцев» (эмблема студии) выходил успешно, во многом благодаря мудрым учителям-наставникам, добрым друзьям и коллегам — они и незримо присутствовали в хоровой постановке, и в форме видеовоспоминаний участвовали в ней. С помощью этих исторических кадров был выдержан заявленный формат хроникально-музыкальной баллады: перед зрителями то с иронией, то с оттенком ностальгии зримо и «слышимо» предстала 55-летняя творческая деятельность Анатолия Тушкова.

А за настоящее время в спектакле отвечали главные помощники постановщика — девочки из концертного хора «Фантазия». Как водится в этом коллекти-

ве, все заявленные композиции были не просто безупречно исполнены, а еще и актерски отыграны, нежно и трепетно поданы зрителям. Выходы хора перемежались с сольными выступлениями учащихся и выпускников ДШИ, исполнявших композиции на музыку Анатолия Тушкова и его учеников разных поколений. Но главным героем, безусловно, был сам автор — его мысли, эмоции и чувства транслировались через музыку, воспоминания и, конечно, нашли отклик в душе каждого зрителя.

«Он впервые, может быть, за все многие годы своей творческо-просветительской деятельности развернулся к зрителям анфас и бесстрашно вел свой монолог, отвечая прежде всего самому себе на очень важные вопросы, — отмечает в своем отзыве давний друг студии «Гайдаровцы» журналист Раида Стрункина. — И тем самым приподнял нас всех к небу, к звездам, к свету, к солнцу... Высочайшая планка, высочайший градус жизни — та-

ким был Анатолий Тушков в эти минуты. И он вел нас за собой, как привык это делать всю свою жизнь. Навстречу новым открытиям, новым знаниям, новым вершинам».

Именно он, Тушков, дал жизнь большому Дереву жизни «Гайдаровцев», которые стали уже не просто хоровой студией, а настоящим сообществом, где всегда можно найти помощь и поддержку. Вот поэтому «я» в названии баллады и стало строчной буквой, а не заглавной — это (не говоря уж о скромности) личное местоимение, и оно здесь все-таки меньше Древа — того большого Древа, которое однажды посадил Маэстро. И которое продолжает и будет продолжать расти.

Премьера хронико-музыкальной баллады «я Такое Дерево» в городе Серове состоялась при поддержке Фонда президентских грантов и министерства культуры Свердловской области.

«Уральскую рябинушку» подхватил весь зал

Финальный аккорд был встречен овацией

На театральных часах — без десяти век

6 ноября Екатеринбургскому театру кукол исполнилось 90 лет. За это время планету потрясали исторические события, возникали и исчезали целые страны, карта мира менялась до неузнаваемости. Менялся мир. О том, как менялись театр, его зритель и репертуар — наш разговор с директором Екатеринбургского театра кукол, заслуженным работником культуры России Петром СТРАЖНИКОВЫМ.

— 90 лет — солидный возраст. С каким багажом пришел театр к этой дате?

— Самое главное, наверное, что сегодня Екатеринбургский театр кукол бесспорно один из ведущих, один из лидеров в стране. Наличие «Золотых Масок» тому подтверждение. А сколько было у нас номинаций на эту главную театральную премию! Встречая 90-летие, можно абсолютно точно сказать, что в нашем театре одна из лучших трупп в России, которой по плечу очень многие задачи. За эти годы мы провели реконструкцию и капитальный ремонт здания. Совершенно обновилась материальная база те-

Так выглядел театр кукол в прошлом

атра. Многим известно, что долгие десятилетия кукольники не имели своей площадки. Только

в 1964 году получили, наконец, свой дом. Как говорят историки, одно из первых специализированных зданий для театра кукол в стране! В 1996 и 2020 годах прошли две глобальные реконструкции. Сегодня театр располагает уникальными техническими средствами для постановки спектаклей. И для зрителя совершенно другие условия — комфортно, тепло, уютно, хорошо. Вот такой багаж у театра, если коротко.

— Кукольный — первый театр в жизни человека. В Екатеринбургском театре кукол с момента возникновения сменилось уже пять поколений. Только при вашем, Петр Степа-

Театр кукол сегодня

нович, директорстве прошли два поколения. Скажите, меняется ли зритель?

— Я пришел сюда в 1990 году. А в 1992-м коллектив отмечал свое 60-летие. Вот уже более 30 лет связывают меня с Екатеринбургским театром кукол. Зритель, бесспорно, изменился. Так же, как изменилась и страна. Конечно же, это отразилось на нашей публике. Сегодня наш зритель стал интеллектуальнее, если сравнивать с концом прошлого века. Возможно, потому, что тогда страна переживала сложный период. В мире существует несколько вечных бизнесов. Может быть, прозвучит грубо, но работа с детьми из разряда «вечных бизнесов». Она будет вечной. Пока у родителей будут дети — они будут водить их в театр. И театр кукол даже в трудный период не оставался без зрителя. Но зритель был тогда более простым, требовал, что называется, больше «хлеба и зрелищ».

Сегодня Россия опять переживает непростые времена. И зритель уже немножко другой. Раньше дети были более открытыми, а теперь они рациональнее, более «вещные», стали приземленней, что ли. Как мир закрывается, так и люди. Но дети всегда будут оставаться детьми. Это уже стало банальностью, но именно то, что мы, театр кукол, закладываем в их души, в их сердечки маленькие, то они и понесут дальше. Полюбят они театр или не полюбят? Станут лучше, чище, гуманнее, духовно богаче? Все это кирпичики, которые закладывает театр кукол.

— Меняется ли театр вместе со своим зрителем?

— Как говорили классики, театр должен быть на один, два, а то и три шага впереди зрителя. Он должен опережать время. Есть театры — утром в газете,

Петр СТРАЖНИКОВ с Петрушкой

вечером в куплете. А есть такие, где видят и переосмысливают события, которые происходят в стране, в мире, в человеке, и художественными средствами, через художественный образ доносят их до зрителя. Мы строим именно такой театр. Николай Васильевич Гоголь считал, что театр — это кафедра, с нее можно сказать такие вещи, которые попадут зрителю в сердце и поведут человека вперед. В лучших своих спектаклях мы, мне кажется, попадали.

— Назовите, пожалуйста, хотя бы некоторые из этих лучших...

— «Картинки с выставки», с которыми мы объездили полмира. Это, безусловно, спектакль-попадание в сердце. Ему уже более четверти века. Второе его название — «Возвращение». В этом глубокий смысл. Возвращение к себе, к человеку, к добру, к любви. Нельзя не отметить постановку Владимира Гаранина «Свет ликующий» к 1000-летию христианства на Руси. В ней был очень четко отражен наш взгляд на этот мир. И этот спектакль был настолько востребован у зрителя! Люди приезжали с далекого севера, из самых дальних уголков, чтобы посмотреть. Очень сожалею, что его больше нет в репертуаре. Хорошие детские спектакли нынешнего главного режиссера Евгения Сивко и главного художника Юлии Селаври любимы зрителями. Например, «Алиса/alice.net». Для самой младшей публики, «ноль плюс», когда формируется душа ребенка — «Сказки небесной коровы», очень трогательные и нежные.

Ну, и спектакли нашей новейшей истории. Здесь театр идет в ногу со временем. В некоторых работах опережает его.

Директор театра в волшебном окружении театральных персонажей

Такие провидческие постановки. Это и «Дон Кихот» Виктора Плотникова, где он и художник, и режиссер в одном лице. И его же «Собака камень». Тут проявление определенной гениальности мастера, когда он за два с лишним года предвидел исторические события, которые происходят сейчас. Это то, о чем я уже говорил, — когда театр на шаг, а то и на три идет впереди зрителя. «Собака камень» непростой спектакль, я после него всегда болею. Но это история нашей страны в авторском видении Виктора Плотникова.

Последняя премьера «Гоголь. Триптих» — представление-шок. Особенно это видно по нашим молодым зрителям, старшеклассникам. Мне потом звонят их родители: «Что там у вас происходит? Дети говорят — папа, мама, это надо посмотреть обязательно!» Культурный шок в их головах, в их сердцах. Этот спектакль — театральное событие не только Екатеринбурга, не только России. На фестивале «Петрушка Великий» ко мне подходил наш гость из Турции, Чаглаян Севинчер, и сказал про «Гоголь. Триптих», что его должны видеть кукольники со всего мира.

Идут театральные часы...

И это при языковом барьере! Это очень высокая оценка. Театр развивается вместе со временем, со страной. Театр сегодня на гребне. Он востребован, он актуален.

— Девяносто лет это — без десяти век. Каким вы видите театр через десятилетие?

— После дня рождения театра я сказал своим домашним, что его столетие не мне проводить, не мне организовывать. Может быть, в качестве гостя...

Театр кукол мне довелось дважды перестраивать. В 1996 году мы с Андреем Ефимовым, тогда главным художником, попро-

бовали представить театр таким, каким его видят дети. Общались с ребятами, брали детские рисунки и превращали их в интерьеры. Сейчас наш дом изменил облик. Появился кинетический театр «Время Чудес». Мы много-много лет хотели это сделать. Рисовали, фантазировали. Был один вариант, другой, третий. И вот, наконец-то, все получилось.

Как будет выглядеть театр через десять лет внешне? Полагаю, что так же. За десять лет вряд ли будет еще один капитальный ремонт или реконструкция. Как он будет выглядеть в художественном плане? Тут многое зависит от того, кто возглавит коллектив. Если художественное руководство сможет держать эту высочайшую творческую планку, будет очень хорошо. Нельзя скатываться в коммерцию. Хотя коммерческая составляющая деятельности тоже очень важна, чтобы театр зарабатывал, кормил свой коллектив. Нельзя склонять эти весы в одну или другую сторону. Надо держать баланс. Если скатиться в «чистое творчество», театр будет голодать. Проверено. Вот такое послание будущим руководителям: всегда балансировать на этой очень хрупкой, очень тонкой грани.

— Что пожелаете зрителям Екатеринбургского театра кукол?

— Первое: наконец, понять — театр кукол не только для детей. Конечно, в первую очередь для них. Но он и для взрослых тоже! Второе: чтобы они не разлюбили нас, чтобы приходили к нам. Чтобы знали — тут их любят и ждут, делают все, чтобы им здесь было уютно, комфортно, хорошо. Кто-то любит сладкое, кто-то горькое... Театр — разнообразен. Мы строим такой театр.

Фойе

Всеми любимый!

Министр культуры Свердловской области Светлана УЧАЙКИНА:

— Театру нашего детства исполнилось 90 лет. В это сложно поверить — всегда такой юный и живой театр кукол!

Екатеринбургский театр кукол любим всеми поколениями горожан. Сюда ходили наши бабушки и дедушки, а сейчас в этот театр приходят их внуки и правнуки. И уже для них — детей и взрослых — актеры выходят на эту прославленную сцену. Этот театр неизменно дарит зрителям настроение, любовь и самые лучшие истории. Та блистательной форма, в которой находится сегодня труппа, весь коллектив театра, этот обновленный к юбилею театральный дом обещают нам впереди очень многое...

Листая календари...

Официальной датой основания театра считается **6 ноября 1932 года**. Тогда постановлением Свердловского горисполкома было утверждено самостоятельное существование Театра кукол.

В 1964 году у театра появился свой собственный дом. Это здание было одним из первых в стране, построенных специально для театра кукол. В сегодняшнем театре три площадки: Большая сцена, Малая сцена и Матинзал, где показывают спектакли для самых маленьких.

В январе 2022 года завершился капитальный ремонт те-

атра. Были полностью заменены световая и звуковая аппаратура. Теперь все три площадки оборудованы по последнему слову техники. В рамках капремонта на фасаде здания появился уникальный арт-объект — кинетический театр «Время Чудес». Три раза в день — в 10:00, 14:00 и 18:00 — на фасаде театра разыгрывается представление для зрителей и жителей города. В репертуаре Екатеринбургского театра кукол около 40 спектаклей, рассчитанных на все возрасты — от 0+ до 16+.

В ноябре 2022 года создателям кинетического театра

«Время Чудес» в номинации «За заслуги в области образования, культуры и искусства» присуждена екатеринбургская премия имени В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина. Вместе с архитектором творческого объединения «Екатеринбургский художественный фонд» Александром Медведевым и художественным руководителем этого фонда Сергеем Титлиновым самой престижной награды столицы Среднего Урала удостоены главный художник Театра кукол Юлия Селаври, главный режиссер ЕТК Евгений Сивко и директор театра Петр Стражников.

С 2002-го года екатеринбургский театр каждые два года проводит Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий», который неизменно собирает под своим флагом лучшие образцы искусства кукольников России и мира. В год 20-летия фестиваля — в сентябре 2022-го — состоялся 11-й «Петрушка Великий», принявший 15 спектаклей из трех стран.

В 1997 году Екатеринбургский театр кукол — первым в Свердловской области — открыл список наших лауреатов национальной театральной премии

«Золотая Маска». В номинации «Лучший художник театра кукол» Андрей Ефимов получил «Маску» за спектакль «Картинки с выставки». В 2011 году обладателем «Золотой Маски» в той же номинации стала постановка Эмили Валантен «Грибуль-простофиля и господин Шмель»... А премьера юбилейного 2022 года Екатеринбургского театра кукол «Гоголь. Триптих» будет участвовать в фестивале «Золотая Маска-2023», она стала номинантом премии в четырех позициях: лучший спектакль, лучший режиссер — Игорь Казаков, лучший художник — Ольга Дворовая, Денис

Козлов, лучшая мужская роль — Герман Варфоломеев, Валерий Полянский, Александр Шишкин.

«Дверь», открытая в будущее

К своему 90-летнему юбилею 9 ноября и следующим вечером 10 ноября театр представил необычную премьеру. «И оживают куклы...

Дверь на сцену» — это попури концертных номеров и фрагментов из спектаклей «золотого фонда» театра, которых уже нет в сегодняшней афише, но они

вошли яркими страницами в театральную историю.

На одной сцене оказались Моцарт и Сальери («Маленькие трагедии»), персонажи «Баш-

Мы идем в кукольный!

Сальери (Герман ВАРФОЛОМЕЕВ) из «Маленьких трагедий»

мачкина» (по гоголевской «Шинели»), Буратино и Мальвина из «Иллюзиона», уникальная горизонтальная марионетка Рахиль из рождественской мистерии «Свет ликующий» и многие-многие другие. В центре внимания — Кукла и Актер. Их история, их судьба, их взаимоотношения. Зрители заглянули за кулисы и увидели все то, что обычно скрыто от зала ширмой, что происходит по другую сторону рампы: как актеры и куклы готовятся к выходу, о чем думают, что вспоминают, о чем мечтают... Ведь дверь на сцену ведет в обе стороны.

В постановке главного режиссера театра Евгения Сивко, главного художника Юлии Селаври, с музыкальным оформлением Кирилла Лихина участвуют ведущие артисты и их молодые коллеги. Это признание в любви родному театру и подарок к юбилею — ему и его зрителям.

Сейчас в новом спектакле 18 номеров, со временем здесь появятся новые эпизоды-«воспоминания». Жизнь юбилейного спектакля не ограничится праздничной датой, его собираются включить в будущий репертуар.

Воспоминания актрисы, ожившие на сцене

Фрагмент юбилейного спектакля с участием дебютантов

Царица ночи (Наталья ВОТИНЦЕВА) — воспоминания в гримерке

Встреча пожилых Буратино и Мальвины в отрывке из спектакля «Иллюзион»

Сколько их — «бесприданницы»?

Спектакль по пьесе А. Н. Островского заинтриговал публику задолго до премьеры. Будущих зрителей «Бесприданницы», а, точнее, зрительниц, драмтеатр удивил просьбой поделиться свадебными нарядами, отслужившими свое на церемонии бракосочетания. Недоумевали: «Зачем столько для одной невесты?». А вот зачем: постановщик представил семь бесприданниц, жаждущих обменять единственный капитал — свою красоту — на покровительство богатых поклонников.

Дефиле участниц конкурса красоты в свадебных платьях, стайка девушек в образе Мэрилин Монро органично вписываются в эту ярмарку, где главный товар — женская привлекательность. Завлекательным кружением на сцене блондинок Монро и начинается действие.

Неожиданно? Подождите, скоро появится и «бесприданница» в обличье... франтоватого красавца, покорителя женских сердец и погубителя Ларисы — Сергея Сергеевича Паратова. Что ему любовь и преданность девушки, когда само идет в руки богатство той, с которой обручился, — золотые прииски. В провинциальный приволжский городок прибыл-то Паратов с деловым намерением продать пароход, но, коли появилась возможность развлечься, почему бы

Так много «Мэрилин Монро»... Сцена из спектакля

нет? В жестокий мир, где ради денег можно, походя, поломать чью-то судьбу, растоптать достоинство человека, занимающего низкую ступеньку социальной лестницы, вводит зрителей режиссер-постановщик из Москвы Галина Зальцман. Лауреат специальной премии жюри кон-

курса «Золотая Маска», она уже ставила на тагильской сцене эскиз спектакля «Герб города Эн», это была работа в рамках театральной лаборатории. Знакомо и имя художника-постановщика: Дмитрий Разумов, номинант «Золотой Маски», оформлял здесь спектакль «12 стульев».

Лариса — Екатерина СЫСОЕВА
и Карандышев — Илья ГОЛОВИН

Сцена из спектакля. Огудалова — Елена МАКАРОВА

Художественный руководитель Нижнетагильского драматического Игорь Булыгин считает, что актерам повезло на такого режиссера и называет фантастической сценографию художника. Пьеса Островского написана 150 лет назад, но что коренным образом изменилось? Ушли в прошлое пароходы, вместо них приобретаются многомиллионные яхты, резвится «золотая молодежь», желание получить все и сразу так же не считается с моральными принципами. Иллюминация сцены (375 лампочек) — символ огня, на который, как бабочки, слетаются красавицы-бесприданницы, желающие продать себя подороже. Красочная реклама туров по Волге сулит интересный отдых, и Паратов — один из ищущих приключений. Карусель в центре сцены подсказывает, что все повторяется в этом мире...

А что же главное, как говорят в театре — «про что играем»? Это спектакль про человеческие отношения, он о поисках счастья, не знающего рецептов, и каждый человек выбирает к нему свою дорогу. Преданная любимым Лариса (Екатерина Сысоева) готова стать содержанкой богатого купца Кнурова, ее несостоявшийся жених Карандышев (Илья Головин) становится убийцей девушки, и рушатся мечты Хариты Игнатьевны Огудаловой (Елена Макарова) удачно пристроить дочь замуж.

Первые зрители высоко оценили исполнение роли Карандышева Ильей Головиным. Его герой вызывает не жалость к неудачнику, а сочувствие и сострадание. Он искренне хочет помогать другим, а встречает насмешки и презрение «хозяев жизни». Режиссер-постановщик Галина Зальцман собрала

Сцена из спектакля. Лариса — Екатерина СЫСОЕВА

Сцена из спектакля

актерский состав, знакомый ей по работе над лабораторным спектаклем, и «Бесприданница» ярко проявила творческий потенциал исполнителей. Хорошо, что новации от постановщиков, «фишки» спектакля, ничуть не коснулись великолепного русского языка автора пьесы.

Театр впервые в новом веке обратился к творчеству А. Островского, и, получив грант губернатора Свердловской области на постановку спектакля, сегодня дает «Бесприданницу» с аншлагом — билеты раскуплены на месяц вперед.

Сцена из спектакля

Маскарад-калейдоскоп: кто есть кто?

В начале очередного творческого сезона Нижнетагильский Новый Молодежный театр показал зрителям премьеру. Постановка «Игра в Маскарад» по пьесе Михаила Лермонтова «Маскарад» претендует на статус самого дерзкого, эпатажного спектакля.

Известная со школьной скамьи трагическая история обрела новую форму. Причем сюжет совершенно не искажен: обезумевший от ревности Евгений Арбенин убивает свою жену Нину. Причина роковых событий — сушая нелепица, но именно с пустяков и начинаются все трагедии, как мудро подметил классик. Режиссер Нового Молодежного Дарья Шахова доказала актуальность темы и в наши дни. Не смещая акценты, она решилась на смелый эксперимент, подав лермонтовскую драму в стиле пластично-эротического триллера с вкраплениями... восточных деталей.

Итак, тагильский зритель оказался на маскараде... Здесь все смело, стильно и местами страшно. Тон спектаклю задает музыка, с первых минут намекающая на неизбежность трагической развязки. Саунд-трек к

Сцена из спектакля

постановке написал композитор Тим Ибрагимов.

Как написала Дарья Шахова на своей странице в соцсетях:

— Это моя первая большая работа, которую я сделала, как хотела, с кем хотела, когда хотела и где хотела!

Мечты о «Маскараде» одолевали ее еще в период обучения режиссуре. Уже тогда зародились решения некоторых сцен.

Спустя шесть лет возникали попытки воплотить идеи с труппой Березниковского драматического театра. По ряду причин — не получилось. И когда Дарья почти попрощалась с задумкой, та вдруг исполнилась и обрела жизнь на нижнетагильской сцене. Помогла воплотить фантазии в реальность художник Настасья Пичугина, придавшая спектаклю восточный колорит.

«Игра в Маскарад» — это не просто история мести, ревности и убийства. Это разговор на темы порока, лицемерия и фальши, когда все притворно и скрыто за масками. А еще — рассуждение о будто случайных не-случайностях. Ведь, казалось бы, — не пойди героиня на бал, не оброни браслет — роковой развязки можно было избежать...

Еще одна «изюминка» постановки — распределение ролей, происходящее... сразу после

В этом «Маскараде» все не то, чем кажется...

В роли князя Звездича молодой артист Андрей КОШКАРОВ

третьего звонка в зале. Зрители участвуют в процессе: вытягивают карты, соединяя актера и героя. Сама Дарья назвала подобный подход авантюрой, на которую охотно пошла вся творческая команда.

Репетиции «Игры в Маскарад» начались в конце прошлого сезона с пластической части. Работали с мастером пластики Ильей Подчезерцевым. Надо сказать, что в целом хореографическое решение выглядит откровенно, но при этом не опускается до пошлости. Все «вписано» в концепцию спектакля.

— Было странное отношение к тому, чем мы занимаемся, — делится впечатлениями молодой артист Андрей Кошкарров. — Вроде, нравилось, но было не совсем понятно. А потом я втянулся. Мне предложили попробовать роли Арбенина, Звездича, Казарина. Согласился, хотя сначала и мелькнула мысль: «Какой из меня Арбенин?! И вообще все эти персонажи?!» Даже в силу возраста: мне всего 22! В конце лета, когда вернулись из отпуска, мы начали разбирать текст, читать роли... И тоже было непонятно: ведь каждый читал каждого! Дарья пояснила нам, что мы имеем дело с триллером-фарсом, но не скажу,

что стало легче. Я не сталкивался с подобным жанром. Пришлось разбираться: перечитать Лермонтова, смотреть спектакли и фильмы. Все пытался понять, как существовать в этом. Разобрался! Во многом помогли коллеги, спасибо им. Работать было очень интересно.

На премьере Кошкарров сыграл князя Звездича.

— Несмотря на все сложности, спектакль получился противоречивым, трогательным и даже местами... смешным, — считает Андрей.

Ксения ЗРЮКИНА и Сергей КАЛЯЕВ в ролях Нины и Евгения Арбениных

Впереди у спектакля, можно надеяться, долгая жизнь, так что зритель сможет увидеть все творческие комбинации актер-роль. «Игра в Маскарад» только началась. Добро пожаловать на театральный бал, дамы и господа!

Страшная сказка о свободной душе

О чем может мечтать маленькая девочка, находясь за колючей проволокой ГУЛАГа? О песнях, о добре, о свободе, о чудесных приключениях... Нижнетагильский Новый Молодежный театр выпустил пронзительную премьеру «Сахарный ребенок» — страшную сказку для детей от шести лет. Этим спектаклем театр стремится поговорить с юными зрителями на серьезные, тяжелые даже для взрослых, темы. А чтобы разговор состоялся, творческая команда общается с ребятами на понятном им языке.

Над постановкой «Сахарного ребенка» работал режиссер из Санкт-Петербурга Ринат Кияков. За основу сценария, который переделывался три раза, он взял одноименную повесть современного автора Ольги Громовой, написанную со слов реального человека — Стеллы Нудольской.

До пяти лет у маленькой Стеллы, или у Эли, как называ-

ли ее домашние, было настоящее, наполненное сказками, вкусностями и сюрпризами детство. Папа и мама подарили девочке уютный и безопасный мир, который однажды жестоко разбился фразой: «Враг народа!». Так в одночасье, без каких-либо объяснений, был заклеен отец малышки. Он оставляет дочке прощальное письмо, а сам

У Стеллы было настоящее, наполненное сказками и вкусами детства

превращается... в ангела. Стеллу с мамой отправляют в специальный лагерь в Киргизии, где живут такие же, как они — родственники «изменников Родины». Так девочка сталкивается с новой реальностью, где приходится спать в плетеном сарае, праздновать дни рождения без подарков и терпеть грубость конвоиров.

Чтобы попытаться сохранить дочери детство и не позволить ей впасть в отчаяние, мама превращает тяготы и лишения в калейдоскоп самых неожиданных и увлекательных историй из мировой литературы, религии, музыки, мифологии.

— «Сахарный ребенок» — это очень актуальная вещь, — ска-

зал в интервью Ринат Кияков. — Дети сейчас воспринимают сложные темы. Для них можно делать спектакли про одиночество, смерть, про вещи, которые были закрыты раньше. Скорее всего, это поколение изменит мир. Им нужны умные и взрослые темы, они адекватно реагируют, если это сделано зрелищно, визуально.

Перед режиссером стояла сложная задача: с одной стороны, показать ужасную жизнь в ГУЛАГе, с другой — сделать мате-

Отец девочки объявляют врагом народа. И ее привычной жизни наступает конец

риал неким сказочным. История «Сахарного ребенка» изложена на языке предметного театра, представляющего тандем ку-

кольного и драматического действ.

События спектакля разворачиваются в камерном пространстве. Атмосферу 1930-х годов создают вещи и бытовые интерьеры того времени. Правда они уменьшились до детского восприятия и разместились в старых чемоданах. Визуальное оформление спектакля создала художница из Санкт-Петербурга Анастасия Копылова. Она решила воссоздать «мир концлагеря» с вещами заключенных, бараками, колючей проволокой. И, несмотря на кукольные размеры, все это выглядит по-настоящему. Здесь есть даже мемориал с портретами жертв репрессий. Миниатюрные лица не просто смотрят на нас со сцены, эти образы словно оживают, рассказывая нам о страшном прошлом.

Идеи режиссера воплотили артисты Нового Молодежного: Ксения Чернолуцкая, Елена Агеева и Влас Корепанов.

— Нас продали в рабство, что ли? — спрашивает Стелла у мамы.

— Рабство — это состояние души. Свободного человека сделать рабом нельзя.

Истина, заложенная в этом диалоге, красной нитью прошла по всему спектаклю, подводя зрителя к основной мысли. Даже в самых тяжелых, невыносимых, нечеловеческих условиях важно и можно сохранить свой внутренний мир. Нравственные, культурные ценности помогают преодолеть трудности и не потерять веру в добро и себя. «Сахарный ребенок» — это история о силе человеческого духа, внутренней свободе и, конечно, любви. А еще — это откровенный разговор о судьбах и людях нашей страны.

«Сахарный ребенок» — это история о силе человеческого духа, внутренней свободе и о любви

Убить в «аквариуме»

Два месяца шли премьерные показы новой постановки в «Драме Номер Три»: по два спектакля в октябре и в ноябре. Современную пьесу Андрея Иванова «С училища» поставили недавние выпускники Екатеринбургского театрального института Александр Балыков и Лев Низами. Оба с курса мастера Вячеслава Белоусова. Как говорят в театре — работать с молодыми режиссерами было непросто, но очень интересно.

Название спектакля — «С училища» — ни о чем не говорит (только о неправильности языкового выражения). «С» какого-то такого училища? Какую тему «закодировали» в этом названии создатели постановки, чем намерены растревожить душу потенциального зрителя?

В этом неведении зритель пребывает только первые минуты. Пока на сцене не появится разухабистая деваха с лексиконом уличной торговли и не проронит, в ответ на вопрос, откуда она такая: «Я с училища!». Проще говоря, из ПТУ, хотя сейчас «непрестижные» профессионально-технические училища сплошь переименованы в «благозвучные» колледжи.

Многие десятилетия слово «училище» звучало, как приго-

Сцена из спектакля

вор: туда шли самые «неперспективные» школьники. «С училища» — это как печать пожизненного неблагополучия. Вот и Танька (Мария Кудрявцева), главная героиня спектакля, полностью соответствует этому «училищному» штампу: примитивный разговор, раз-

болтанная манера общения с окружающими — от спившегося отца до молодого «препода» по философии...

Хотя — стоп: общаясь с Сергеем (Артем Герц), она старается подбирать слова поприличнее, с трудом выцарапывая их из скудного словаря провинциальной Элочки-людоедки. Потому как именно его, образованного и воспитанного в иной среде, Танька выбрала для себя. И добивается Сергея всеми доступными ей средствами.

Не знает-не ведает простолюдинка, что у «интеллигентного» Сергея на ее счет тоже свой план. Он поспорил с другом, предпринимателем Славиком (Дмитрий Зубарев), на деньги, что сумеет соблазнить шестнадцатилетнюю пэтэушницу Таньку. Хотя поначалу

Сцена из спектакля

эта затея Сергею активно не нравилась. Но позарез нужны были деньги, чтобы уехать из ненавистного городка, начать новую жизнь в каком-нибудь мегаполисе...

«Красиво жить не запретишь» — еще один штамп, который прививался нашей молодежи последние лет тридцать. Вот и эти самые Таньки из социальных низов, и Сергей с дипломами о высшем образовании рвались к гламурно-глянцевой жизни, попирая совесть, элементарные нормы обычной человеческой жизни, которые они ни в грош не ставили. Не понравился больной навязчивый подросток-сосед — убить и закопать в лесочке. Раздражал своим мяуканьем уличный кот — хладнокровно лишить жизни. В этих преступлениях Танька и Сергей признаются-проговариваются друг другу в минуты откровения. И похолодеет зрительское сердце от жутких признаний — неужели такое может быть?

Может! — утверждает автор пьесы «С училища», признанной в 2017-м «пьесой года» на престижном фестивале «Кульминация». А год спустя со

Сергей (Артём ГЕРЦ) за границей

Сергей (Артём ГЕРЦ) и Танька (Мария КУДРЯВЦЕВА)

Костя (Тимофей ПАТРАКОВ) и отец Таньки (Владимир СКРЯБИН)

спектаклем «С училища» Серовского театра драмы имени А. П. Чехова Андрей Иванов был номинирован на национальную премию «Золотая Маска» — за лучшую работу драматурга. Так что пьеса о молодых монстрах, поставленная и в столичных, и в провинциальных театрах, получила мощный общественный резонанс.

На него рассчитывали и постановщики в «Драме Номер Три». К творческому портрету режиссера Александра Балыкова можно добавить еще и такой немаловажный штрих: он — актер «Коляда-театра». Так что специфику исполнительского искусства знает «изнутри».

Настораживающим моментом для всех участников постановки был текст пьесы, существующий в двух вариантах: «неприглаженный», с обилием нелитературной лексики, и «адаптированный». В каменском театре работали с первым, но в процессе репетиций изобрели «камуфляжный» эквивалент русского мата. Пьеса Андрея Иванова, по признанию Александра Балыкова, «тяжелая, фактурно грязная». Что, однако же, не умаляет ее актуальности, социальной остроты и драматичности.

На сцене — классический любовный треугольник: Сергей, Танька и ее прежний воздыхатель Костя (Тимофей Патраков),

Танька (Мария КУДРЯВЦЕВА)

Сергей (Артем ГЕРЦ)
и Костя (Тимофей ПАТРАКОВ)

отсидевший срок за убийство своего прежнего соперника. А тут его на новое преступление подталкивают: измотанный «сучилищей» Танькой Сергей подговаривает бывшего зека расправиться с той, кто откровенно издевается над ними обоими. Той, кто мешает ему, Сергею, вырваться в вожаемую «красивую жизнь» на деньги, выигранные в пари. Такая концентрация цинизма, нелюбви, беспредельного эгоизма нещадно бьет по зрительскому сознанию. Разум отказывается верить в то, что можно обыденно убить человека — одного, второго... И, кажется, нет предела этому кроваво-жизненному марафону... Вот и Танька в какой-то момент даже внешне становится похожей на вурдалака — с безобразно раскрашенными «кровавыми» губами.

Все это время на сцене — лишь полупрозрачная ширма, этаким аквариум, в котором обитают не только неизвестно откуда взявшиеся актеры-рыбы. Этих персонажей нет в пьесе, они — плод фантазии режиссера и художника (Лев Низами). Ведь пэтэушница Танька подрабатывает в рыбном магазине. И неистребимый запах рыбы,

Сцена из спектакля

донимающий Сергея, и попытки Таньки скрыть причину этой обонятельной неприятности... От всего этого хочется сбежать, спрятаться — хоть в куб-аквариум. В какой-то момент он «поглотит» всех персонажей, и они будут биться о прозрачные стенки, отчаянно пытаться выбраться наружу. Но — увы! Аквариум сомкнет свои грани

над людьми, как над декоративными рыбками. Покроет их под веселую детскую песенку «Крылатые качели», звучащую диссонансом рыбьему паноптикуму. Образ рыб-людей и аквариума-социума — сценическая метафора, удачно найденная режиссером. Она обостряет восприятие сценического действия.

Необычность этой постановки для «Драмы Номер Три» в том, что ее сыграют два актерских состава. (В небольшой труппе, чаще всего обходятся одним). Зрителю решать, какому из них отдать предпочтение, что непросто, поскольку в этом сезоне к признанным каменским актерским талантам присоединилось четверо молодых — прямиком из Екатеринбургского театрального института. Они хорошо обучены и дерзки в творчестве.

Премьерный поклон. На первом плане режиссер Александр БАЛЫКОВ и художник Лев НИЗАМИ

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», или Волшебная сила искусства

Был прекрасный субботний день. Библиотека имени Герцена, что располагается в екатеринбургском старинном особняке XIX века, гостеприимно открыла двери для необычных посетителей. Многие были знакомы друг с другом, обменивались приветствиями — словом, теплая домашняя атмосфера. Наверное, так встречались на театральных вечерах в давние времена гости хозяина этого дома. А нынче здесь событие — презентация пьесы. И не просто пьесы, а в форме театрального представления. Спектакль с листа, как говорится у актеров. Поэтому и немудрено, что собрались друзья, родственники исполнителей, знакомые драматурга да и просто любители театральных новинок.

На этот раз бенефициантом была драматург Елена Иоос. Она написала пьесу под названием «Талейран — апология лжи». Любопытно, не правда ли? Казалось бы, подобные исторические темы остались где-то в прошлом. Что могло заинтересовать автора в личности великого дипломата времен Наполеона Бонапарта? Есть чье-то высказывание, дающее характеристику его личности: «Если Талейран умер, значит, ему это было выгодно». Талейран умер, и в пьесе на том свете он заново переосмысливает свою

земную жизнь. Персонажи, которые являются ему из вечности, ушли в мир иной раньше, это люди, с которыми его связывали сложные отношения. Они являются, чтобы предъявить счет и задать вопросы, не заданные при жизни. А вопросы эти вечные, и существуют столько, сколько существует человечество. Недаром к Талейрану приходит великий мыслитель Сократ. Он и есть, по замыслу драматурга, арбитр на этом суде истории.

Вокруг чего же строится конфликт? Проблемы нравственности, компромисса ради великой цели, лжи «во благо», лицемерия, коррупции, любви и предательства. Все новые и новые персонажи пьесы предъявляют Талейрану обвинения в его грехах. Его судят! Но в результате, проявляя свой талант красноречия и остроумия, а также дипломатической казуистики, Талейран проявляется не в том качестве, в каком представляло общественное мнение его эпохи. Он доказывает, что есть такая цель, ради которой можно riskнуть многим. Она называется Большая политика. Это большая

Шарль-Морис ТАЛЕЙРАН

игра ради интересов государства. Талейран азартен! У него своя правда. Он жил для того, чтобы ярко гореть и оставить о себе память в веках. Он выходит победителем в споре, потому что уверен: его оправдает история. Вот вкратце сюжет пьесы, за которым зрители следят с большим интересом. Согласитесь, не совсем благодарная тема для нашего времени...

На вопрос, как возникла идея создания пьесы о Талейране, Елена Иоос ответила, что любит читать мемуары. Однажды к ней попали дневники Наполеона. Она настолько заинтересова-

Елена ИООС, автор пьесы

лась, что начала читать и другую литературу о личностях, которые упоминались в этих дневниках. Было очень увлекательно. Постепенно из этих пазлов сложилась картина эпохи. Талейран оказался ключевой фигурой. Оригинально, правда? А потом портреты... заговорили. Вот и все. Персонажи начали вести диалоги друг с другом, сводить счеты, выяснять отношения — так и возникла эта интеллектуальная пьеса. И оказалось, что, по сути, в наше время мало что изменилось. Персонажи появляются чередой из глубины вечности, и у каждого есть вопросы к Талейрану и несмываемые обиды. Это Наполеон и Александр I, Людовик XVI и Павел I, Жермена де Сталь, Бабушка, Мать, Любовница.

И вот зрители собрались в читальном зале библиотеки имени Герцена и с интересом следят за перипетиями земной жизни умного и лукавого человека по имени Талейран. Все играется с листа, то есть исполнители ролей держат в руках тексты и разыгрывают сюжет. Особенно хочется отметить, что постановочная презентация пьесы «Талейран — апология лжи» сделана на высоком художественном уровне. Возможности пространства, ко-

Владимир РЫЖКИН

торые предлагает библиотека, использованы по максимуму — нашлось место даже для небольшого оркестра, играющего оригинальную музыку, которую написал Алексей Черняк, кандидат философских наук и композитор.

Восхищает, с каким азартом и верой в эту историю существуют исполнители ролей, а ведь их профессии очень далеки от лицедейства. Но в этот вечер, позабыв о том, что они врачи, педагоги, музыканты, превратились в Наполеона, Сократа, Александра I... О, волшебная сила искусства! Вот, например, Сократ и Павел I — Борис Зубков,

Борис ЗУБКОВ

преподаватель кафедры сольного пения Уральской консерватории, лауреат международных конкурсов, педагог по вокалу и сценической речи. Фуше и Меттерних — Владимир Рыжкин, заведующий отделением медицинской реабилитации и физиотерапии областной клинической больницы № 1. Людовик XVI и Баррас — Александр Гетманов, старший ординатор неврологического отделения поликлиники областной клинической больницы № 1. Да и другие исполнители ролей — серьезные все люди! Они, меняя элементы костюмов, превращаются из одного персо-

Александр ВИКУЛИН и Алексей СТОЛЯР

нажа в другого. Да и согласитесь, что сам художественный прием, когда зрители находятся буквально рядом с актером, бывает сложен даже для профессионалов.

Надо сказать, что пьеса разыгрывалась в артистическом исполнении. Это не оговорка: не в актерском, а в артистическом, потому что, как уже упоминалось, роли исполняли любители, профессиональных актеров среди них было только двое. Заслуженный артист России Александр Викулин вдумчиво прочел роль Талейрана. Он сцементи-

Александр ГЕТМАНОВ

ровал всю конструкцию представления пьесы, взяв на себя основную актерскую нагрузку. Второй профессионал — народная артистка России Любовь Ворожцова, оригинально сыгравшая роль Бабушки Талейрана, единственного человека, который его любил таким, каков есть. Как опытная актриса, Ворожцова укрепила структуру этого любительского спектакля. Вызывает восхищение, как любители увлеченно и азартно разыграли эту философскую историю. А увлечь их всех смог не режиссер, а тоже врач — Алексей Столяр. По роду своей деятельности он далек от театрального искусства. Алексей Геннадьевич — главный нефролог Свердловской области, доктор медицинских наук. Он, кстати, и сам увлеченно сыграл две роли в спектакле — Александра I и Епископа. Столяр сумел убедить людей пойти на этот творческий экспери-

Любовь ВОРОЖЦОВА

мент. Он собрал их, соратников разных профессий и возрастов, увлек темой пьесы, объединил идеей постановки, заразил литературным материалом так, что они довели работу над пьесой до зримого результата, то есть до зрителя.

На мой взгляд, это событие, которое нельзя не отметить. Думается, что встреча с теат-

ральным творчеством обогатила этих серьезных и самодостаточных людей. Ведь каждый из них — творец в своей основной профессии, о чем говорят их звания, награды и ученые степени. Хорошо, что на время они отключились от проблем реальной жизни, собрались вместе и погрузились в мир театральной фантазии. Благодарные зрители по достоинству оценили этот театральный эксперимент, праздник и одарили исполнителей и автора пьесы продолжительными аплодисментами.

В заключение хочется выразить особую благодарность директору Центральной библиотеки имени Герцена Галине Сергеевне Градобоевой. Это она дала артистам-энтузиастам возможность и сыграть пьесу, и репетировать в историческом доме, наполненном книгами, теплом и уютом.

Все участники спектакля

Настоящая звезда не любит «светиться»

16 ноября исполнилось 75 лет нашему земляку, выдающемуся актеру, народному артисту Российской Федерации, лауреату Государственной премии РФ Владимиру ИЛЬИНУ. И никак не отметить в журнале этот юбилей было бы неправильно, потому что этот Мастер — одно из лиц славы и гордости уральского края. Он из знаменитой театральной семьи — сын Адольфа Ильина, блиставшего на подмостках Свердловской драмы, его брат Александр Ильин и все три племянника — тоже известные актеры. «Светиться» Владимир терпеть не может: мы трижды пытались уговорить, «уломать» его, увещевая землячеством, сняться в телепрограмме или дать интервью для печати — бесполезно. Пообщаться с Владимиром Адольфовичем почти невозможно. А так бы хотелось — правды, из первых уст... Но, конечно, О НЕМ говорят и пишут. Ибо не оценить творчество ТАКОГО артиста — нельзя.

Сразу предупреждаем (с извинениями), что это — дайджест. Потому что на екатеринбургской сцене нынешние зрители не видели Ильина Владимира вообще, а фильмы с его участием как раз все видели, но об этих картинах и его ролях в них уже все написано. Здесь — фрагменты из высказываний коллег актера. Такой «калейдоскоп» мнений и оценок, «блестки» незаурядного таланта артиста.

«Одному из самых ярких актеров современности Владимиру Ильину — 75 лет. Хочется сказать — одному из великих, но зная, что артист не страдает тщеславием и громких речей не любит, оставим эпитеты. Лишь одно местоимение употребим, которое в случае с Ильиным прилагательное — свой. Этим все сказано. Зрители сразу приняли его за родного. Ильину везло на роли, в которых нужно было по душам поговорить с современниками, а для такого разговора нужен именно свой.

...Он никогда не вспоминает о том, как работал над ролями, как, например, в фильме «Мой любимый клоун» покорила своим танцем, своими движениями, в которых языком тела рассказал все о жизни маленького человека в тяжелые годы. Зато он часами готов рассказывать, как проводили время между съемками — то играли в настольный теннис книжками, то ездили на рыбалку...

Владимир ИЛЬИН

...«Макаров» Владимир Хотиненко снимал в 1993 году на родине и режиссера, и Ильина. В Свердловске. Все называют этот город индустриальным центром, на самом деле это еще и интеллигентская столица Урала. За роль в «Макарове» Владимир Ильин награжден премией «Ника». В фильме Аллы Суриковой «Хочу в тюрьму» у Ильина главная роль,

за исполнение которой он снова получил «Нику» и еще десятки призов. Потому что снова убедительно играет русского человека, запутавшегося в паутине девяностых. Ильин здесь и мудрец, и хитрец, и работяга, и герой-любовник. Вся палитра актерских красок, и при этом, как всегда, непонятно, как он это делает? ...«Утомленные солнцем» Никиты Михалкова, оscarоносная картина, шедевр нашего кинематографа. ...Владимир Ильин со своей сеткой на голове, со своими жестами, с поцелуйчиком — речь о сцене с Олегом Меньшиковым — абсолютно неподражаем. Бывают роли, которые делают актера знаменитым, а бывают, которые делают актера великим. Вот это тот самый случай».

(«Российская газета»)

Никита МИХАЛКОВ: «Вот представьте себе, что он не артист и где-то идет по улице. Кто-нибудь может решить, что это

В фильме «Палата № 6»

знаменитый, потрясающий, замечательный артист? Я думаю, нет».

Карен ШАХНАЗАРОВ: «Я стал делать «Палату № 6», потому что увидел Ильина и почувствовал, что это его и только его роль».

Владимир ХОТИНЕНКО специально для Ильина придумал роль в уже утвержденном сценарии «Мусульманина». И Хотиненко же приписывают слова: «Он совсем не артист. В кадре или на сцене — не играет, живет. Величайший талант!». (Сетевое издание «Смотрим»)

В фильме «Пальма»

Режиссер **Элина СУНИ:** «В его простоте есть масштаб. Есть хорошие люди, талантливые актеры. Но в последнее десятилетие людей такого масштаба, с ощущением гармонии, почти нет. Когда находишься рядом с Володей, то кажется, что это явление природы, как дождь, снег. Вроде простое и привычное, но настолько непостижимое, что дух захватывает. При этом он человек, без конца сомневающийся. На съемочной площадке постоянно спрашивает: «То ли я сделал?», «Это, наверное, плохо?». То есть это муки творчества, хотя я не люблю подобных слов. Ильин всегда сомневается в себе, но умеет восхищаться другими».

(© Fishki.net)

Про таких, как Ильин, говорят: «Он может играть все»: настолько многообразна актерская палитра. И не важно, идет ли речь о наших современниках или о героях прошлого, или персонажах классики. Гаишник из картины «Авария — дочь мента» или приживал Кирик в «Утомленных солнцем», капитан Мокин в «Сибирском цирюльнике» или Ле-

В фильме «Хочу в тюрьму»

бедев в многосерийном фильме «Идиот». Ильин работает и в телесериалах. Например, как не запомнить его в многолетнем проекте «Марш Турецкого». Но — что характерно — ярлык сериального актера к Владимиру Ильину не прилип, в отличие от многих и многих его коллег. Имидж не тот.

Актер **Евгений МИРОНОВ:** «С Володей Ильиным находиться рядом на сцене нельзя. Вот говорят, что с детьми нельзя и с животными. Нельзя и с Ильиным, потому что в этот момент все будут смотреть только на Ильина».

В фильме «Мой любимый клоун». 1986 год

Актриса, режиссер **Елена ЦЫПЛАКОВА**: «Володечка очень внимательный и трепетный друг. Он совершенно уникальный, потрясающий, гениальный артист! И человек замечательный, светлый, теплый, нежный. Вот Володечка из тех артистов, которые свою работу делают радостно, и это служение. ...Знаете, личность всегда видна в работе артиста: что бы он ни играл, негодяя или еще кого-то, но при этом все равно личность просматривается — она чувствуется на уровне энергии».

(ФАН. Федеральное Агентство Новостей)

С Натальей ГУНДАРЕВОЙ в спектакле театра имени Маяковского «Агент 00». 1986 год

«Он очень, очень добрый. Об этом говорят как друзья, коллеги и близкие Владимира Ильина, так и малознакомые люди. Известно, что однажды зимой он пришел домой в одном пиджаке. Потому что пожалел встреченного на вокзале замерзающего нищего и отдал ему свою зимнюю куртку...»

(Газета «Новый очаг»)

Критики сегодня ставят имя Ильина в первый ряд российских (а, может, и мировых) актеров. Он востребован у самых маститых

режиссеров, является обладателем множества престижных премий. Ильин — настоящая звезда отечественного кинематографа, хотя слово «звезда» к нему сов-

В сериале «Под прикрытием»

сем не применительно. Будучи узнаваемым и востребованным, Владимир Адольфович очень редко появляется на публике, отдает на пожертвования львиную долю своих гонораров. Звездным красным дорожкам и светским тусовкам он всегда предпочитал и предпочитает рыбалку, уединение за городом. Те, кто его знают лично, говорят о нем исключительно как о человеке до неприличия скромном, доброжелательном и щедром. Он — особый. Он — блистательный. Он — неповторимый. Он такой — один.

В фильме «Время первых»

В фильме «Анна Каренина»

От игры на сцене — до игры словами

Владимир Балашов — актер, поэт, драматург. Нынче исполнилось 100 лет со дня его рождения. В Свердловском (Екатеринбургском) ТЮЗе он 20 лет прослужил артистом, сыграл более 100 ролей. И, несмотря на то, что уже 20 лет Владимира Филипповича нет с нами, его имя не забыто. Он живет в своих стихах и пьесах (его литературное наследство обширно), в воспоминаниях друзей, коллег и зрителей.

Еще школьницей я посмотрела спектакль ТЮЗа «Когда в садах Лицея». Эта пьеса о юном Пушкине была первой в творчестве Балашова как драматурга. Она увидела свет рампы в 1957 году, поставленная блестящим Владимиром Мотылем, который в то время был главрежем театра. Не сразу актер решил показать свой опус руководителю. Но все же вручил пьесу режиссеру, а тот сразу же загорелся: надо дать ей сценическую жизнь! И вот в 1957-м сам автор поэтической драмы выходит на сцену в роли юного Пушкина. В день премьеры

В роли Пушкина

кивать, что в актерство пришел обдуманно.

— Я родился в Ольховке, что под Шадринском, в семье, далекой от искусства. В детстве даже слово «театр» было не из моего лексикона. А началось это уже в Свердловске, когда родители переехали на Урал. Я увлекся именно театром. Занимался в драмкружке Дворца культуры Уралмашзавода. Детское увлечение и привело в профессию, пошел учиться в театральное училище в Свердловске. В 1949 году окончил его и стал актером Театра юного зрителя. Сразу и навсегда полюбил свой театр,

Никколо Паганини — Владимир БАЛАШОВ («Легенда о Паганини»)

ры актер-драматург получил от постановщика спектакля такое поздравление: «Успех нелегок! Ура! Закончилась премьера! Под звуки шумного партера: «Ай, да Владимир Балашов!» Поздравляю с рождением. Твой В. Мотыль».

Долгие годы в театре шел этот спектакль, и Балашов продолжал играть главную роль. В его личном репертуаре много было интересных ролей: Снежок (в одноименной пьесе В. Любимовой), Леонидик («Мой бедный Марат» А. Арбузова), Бенволио («Ромео и Джульетта» В. Шекспира), Олег («В поисках радости» В. Розова)... Владимир любил подчер-

Леонидик («Мой бедный Марат»)

Пыжов — Владимир БАЛАШОВ
(«Гимназисты»)

Наташа —
Марина СЕРЕБРОВСКАЯ,
Анатолий —
Владимир БАЛАШОВ
(«Старые друзья»)

своих героев, коллег и, конечно же, зрителей.

...Пьеса Балашова «Легенда о Паганини» вышла на сцену ТЮЗа в 1960-е годы, сразу привлекла внимание и зажгла свет рампы 25-ти театров. В ТЮЗе спектакль, который поставил главный режиссер Юрий Жигульский, а Паганини сыграл автор, прошел более 150 раз.

Несмотря на актерские успехи, Владимир Балашов чувствовал, что его влечет литературное творчество, и все чаще садился за письменный стол. Так появилась его книга «Баллады о музыкантах», где герои — Чайковский и Паганини. Даже во время гастролей театра артист находил время для сочинительства, поэтому после «Легенды о Паганини» Владимир Балашов окончательно выбрал писательскую стезю и поступил в литературный институт имени Горького в Москве, который окончил заочно.

Владимир Филиппович написал 40 пьес. Многие из них были переведены на иностранные языки. Так, к примеру, «Ле-

нинградка» знакома зрителям Братиславы, а пьеса «После Лицея» увидела свет рампы в Алма-Атинском театре для детей и юношества. Сам драматург очень дорожил своей пьесой «Бабы», поставленной в новосибирском драматическом театре «Красный факел» (там же шли его «Бронзовые часы»). «Бабы» посвящены памяти уральского

писателя Александра Савчука, родные которого знали только то, что он воевал на Смоленщине. Драматург, в поисках сведений о коллеге, объездил смоленскую землю. И, наконец, попал на след: встретил свидетелей судьбы Савчука. Оказывается, он был тяжело ранен, и за ним тайком, до самой смерти, ухаживали местные женщины. Так появилась пьеса «Бабы». Вскоре Балашов написал и еще одну пьесу о войне — «Гвоздика».

Что же, Владимир Филиппович полностью посвятил себя драматургии? Нет, это не так. Он написал и замечательные книги: трилогию в стихах «Поэтом я взращен»; поэму «Полыненок», посвященную маме; издал сборники пьес и песенник «Я с улицы Индустрии».

Многое еще не издано, но все, созданное человеком многогранного таланта, бережно хранится в Объединенном музее писателей Урала. Владимир Филиппович Балашов оставил значительный творческий след в театре, поэзии, драматургии.

Шура Горяев — Владимир КАДОЧНИКОВ, Жаров — Владимир БАЛАШОВ («Два цвета»)

Она была актрисой...

...И это стало ее судьбой, вместившей в себя счастливые детство и юность, тридцать семь лет службы в Свердловском театре драмы, с несомненными творческими удачами и мучительным ожиданием ролей, тяжелую болезнь и трагический финал. Наша героиня — Алла Сморовская, а этот рассказ — в честь 80-летия со дня ее рождения.

Малая родина Аллы — «старинный заводской с колдовским названием город Полевской», места, воспетые П. Бажовым. Мама, Мария Макаровна, была директором школы. Папа, Лев Иосифович, стал первым директором местного Дворца культуры (ныне Дворец культуры и техники ПАО «Северский трубный завод»). В театральной студии ДК она впервые и вышла на сцену, а когда утвердилась в желании стать актрисой, ехать далеко не пришлось: в Свердловске было театральное училище. Алла Сморовская поступила на курс опытного педагога и актера Георгия Михайловича Полежаева. Была замечена тогдашним главным режиссером Свердловской драмы Вениамином Семеновичем Битюцким и после окончания училища принята в труппу театра.

Алла СМОРАВСКАЯ

Утонченная, словно предназначенная носить красивые платья и играть тургеневских и чеховских героинь, о которых молодая актриса не могла не мечтать, она далеко не сразу получила крупные роли. Но они все-таки пришли. И с полным правом можно сказать, что актриса состоялась.

Классическую лирическую героиню увидел в Алле столичный режиссер А. Поламишев, предложивший ей сыграть Машеньку в пьесе А. Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Несмотря на юный возраст, героиня оказалась не так проста и наивна, заявляя: «Я московская барышня, я не пойду замуж без денег и без позволения родных. Мне хочется поблестеть, покрасоваться. Я буду богата, буду жить весело. Я буду грешить и буду каяться...» Роль получилась и окрылила Сморовскую.

Последовали более значительные предложения от Александра Львовича Соколова, который уже был главным режиссером театра, Рамуне, дочь властителя Литвы Миндаугаса в одноименной драме Ю. Марцинкявичюса, Аня Бекетова, спутница жизни геолога Фариды Салаева в пьесе Р. Ибрагимбекова «Своей дорогой». Соколов очень верно почувствовал тонкую душевную организацию актрисы, поручив ей роль шекспировской Офелии в «Гамлете», и она сумела точно передать сложное эмоциональное состояние героини. Серьезно порадоваться за актрису главный режиссер дал возможность и в горьковских «Варварах» в роли Анны Федоровны, жены бушеваемого страстями Егора Черкуна. Вот где Алле Сморовской пригодились умение носить шляпу и платье по моде

Концертный номер Аллы СМОРАВСКОЙ. Фото из архива Н. Ивановой

начала XX века. Анна Федоровна говорила о себе: «Я скучный, я обыкновенный человек...», — в какой-то мере оправдывая сторонние увлечения мужа. Тем не менее, ее ранило безразличие Черкуна, актриса это показала и этим запомнилась.

Держал в поле зрения Аллу Сморовскую и Битюцкий, занимая ее в своих постановках. В частности, она достойно проявила себя в роли Майи Микоты в спектакле по пьесе Э. Вериги «Перехожу к действиям» о нашем земляке легендарном разведчике Николае Кузнецове. Вениамин Семенович, один из немногих, кто оценил и старался показать музыкальность и пластику актрисы, например, в комедии Педро Кальдерона «Дама сердца прежде всего». Вновь успешно, с обаянием и юмором Алла сыграла Леонору — героиню пьесы того же знаменитого испанца «С любовью не шутят», в постановке Б. Эрина. И режиссер Вячеслав Анисимов неоднократно предлагал Сморовской роли в своих спектаклях. Особенно яркой оказалась несколько эксцентричная, но в то же время склонная к философствованию мисс Кейсуэлл в захватывающей детективной пьесе А. Кристи «Мышеловка».

Много позже, уже в 1990-х, актриса сыграла еще одну экстравагантную даму — Шарлотту в чеховском «Вишневом саде». Словом, потенциал был, но... Самое страшное для актера — отсутствие ролей, и Алла Сморовская ощутила это на себе в полной мере, после кончины А. Соколова. Все последующие главные режиссеры не баловали ее творческими предложениями. Как это часто бывает в такой ситуации, Алла Львовна тяжело заболела, долго лечи-

Алла СМОРОВСКАЯ на концерте.
Фото из архива Н. Ивановой

лась, и болезнь отступила. Театр она не покинула и продолжала ждать ролей, которые случались все реже. Но сил поддерживать здоровье уже не хватало.

Актриса Надежда Ускова вспоминает: «Мы делили с Аллой гримерку, и у меня остались о ней только хорошие воспоми-

нания. Она была очень добрым, интеллигентным человеком. Она была, безусловно, талантливой актрисой, прекрасно пела. Но долгое время почти не играла и, конечно, страдала от этого...».

Талантливая, музыкальная Алла Сморовская не раз выручала непоющих актрис, будучи «певцом за сценой», а сама из-за этого оставалась в тени. Она была очень одиноким человеком. Наверное, оттого так глубоко прочувствованно звучал в исполнении актрисы романс Вадима Бибергана на стихи Майи Никулиной «Не говори мне о разлуке...» Пленка сохранила для нас ее исполнение. А драматург Николай Коляда не случайно в образе «Актрисы не от мира сего» в пьесе «Птица Феникс» имел в виду именно Аллу Сморовскую.

Алла Львовна Сморовская ушла из жизни в 60 лет, в июне 2003 года. Все осталось в прошлом: семейная жизнь в молодости, радость материнства, обретения, утраты... Но в памяти театралов и коллег остались роли, сыгранные Сморовской на сцене единственного в ее актерской судьбе театра — Свердловского драматического.

Алла СМОРОВСКАЯ исполняет романс в концерте. Фото из архива Н. Ивановой

«Алые паруса» — светоносная сила

Когда встречаешься с талантливым человеком, событием, творчеством, то восхищение остается на всю жизнь! И порой говоришь себе, как путешествующий Эгль, собиратель песен, легенд, преданий и сказок, когда он встретил маленькую Асоль с ее игрушечной белой яхтой под парусами из лоскутков алого шелка: «Ах, почему я не родился писателем! Какой славный сюжет!»

ВЫБОР

Имя Александра Грина я узнала раньше, чем научилась читать. Его дом в Крыму стоит совсем недалеко от дома моей бабушки Саши. На соседней улице. Мы часто проходили мимо его окон, и бабушка говорила на южный манер: «Здесь жил Хрин!». И, хотя «Алые паруса» Александр Степанович писал в Петрограде, именно в городке Старый Крым их считают «своими», а автора почитают как родного. У нас и у всех бабушкиных знакомых я видела книги «нашего Хрина». И издательство этих книг Симферопольское — «Крым»! Когда, уже много лет спустя, мне поступило предложение от Свердловской филармонии найти чтецкий материал для концерта, то долго с выбором, как можно догадаться, я не мучилась. Давно была готова читать самое прекрасное, самое пронзительное и необыкновенно музыкальное произведение Александра Грина «Алые паруса»!

НЕБЕСНАЯ АФИША

Концерт состоялся. В нашей академической филармонии с большим оркестром под управлением замечательного дирижера Алексея Доркина. И, хотя премьера была назначена на год раньше, из-за пандемии

Александр ГРИН

тогда отменялись и переносились все концерты, наши «Алые паруса» наполнились воздухом жизни на сцене как раз в год своего векового юбилея! Нынче исполнилось 100 лет со дня, когда писатель сделал надпись на своей законченной повести: «*Нине Николаевне Грин подносит и посвящает Автор. 23 ноября 1922 год*». Представляете? Видно, на Небесах своя афиша!

ГРИНОВСКИЙ СИМВОЛ МЕЧТЫ ВСЕГДА ЯВЛЯЕТСЯ ВОВРЕМЯ!

Ох, мы все прошли через это ужасное испытание, когда в марте 2020 года были объявлены нерабочими дни, потом закрытие границ, потом пустые

улицы, новые пугающие слова: «пандемия», «тотальная самоизоляция»... В душе страх и растерянность. Только бы все были живы. С последним самолетом я вывезла маму из Крыма, надо было быть всем вместе. Успела. А что дальше? Театры закрыты. Я пала духом. ...На моем столе лежит приготовленный литературный и музыкальный материал для работы над «Алыми парусами». В филармонии это название заявлено в планах, но... теперь стоит в афише через два года. Открыла материалы. Надо работать сейчас. Сделать сокращение текста для двух отделений, распределить музыку по всему произведению, определить, на каких нотах мне делать паузу, выверить точное время.

Александр Грин с женой Ниной Николаевной

И вот, со всеми своими страхами, переживаниями, я окунулась в этот невероятно прекрасный мир Грина. Где тоже много слез, боли, печали, несправедливости, но есть и огромное море Надежды, Веры и Любви! Как-то особенно звонко, ясно звучал текст, перекрывая с эмоциями, которые царили тогда в моей душе. Как изумительна музыка, которая легко ложилась на текст, будто специально была написана для этих слов. С каждой страницей мои душа и сердце наполнялись миром, радостью, а стало быть — силой! Это было спасение!

Такую чистую, дарующую светоносную силудуха повесть Александр Степанович писал в самые тяжелые годы в холодном, суровом Петрограде. Еще продолжалась Гражданская война, в стране царили разруха, эпидемия и голод. Больной, изголодавшийся, в грязной шинели, писатель Грин бережно носил в маленьком мешке за спиной завернутый в тряпку пакет с рукописью «Алых парусов». «Близость ее чем-то согрела мою душу, — говорил Александр Степанович, — словно паутинкой неразорвавшейся связи со светлым миром мечты».

И В БЛОКАДУ ЛЕНИНГРАДА...

В 1943 году легендарный диктор и актриса Нина Александровна Чернявская, чей голос ленинградцы знали по сводкам Информбюро, читала по радио «Алые паруса» Грина. И люди, которые, уже не в силах подняться с кровати, лежали в промерзших квартирах, окруженные смертью, плакали, слушая повесть о том, как надо ждать, надеяться и верить, что чудо возможно! «Не знаю, сколько пройдет лет, — только в Каперне расцветет одна сказка, памятная надолго.

Ты будешь большой, Ассоль. Однажды утром в морской дали под солнцем сверкнет алый парус. Сияющая громада алых парусов белого корабля двинется, рассекая волны, прямо к тебе»...

ПРОВИДЕНИЕ

Незадолго до полного локдауна мне позвонил Александр Александрович Газелериди и сказал, что берется выбрать музыкальный материал для «Алых парусов». Но для этого нужно встретиться, чтобы обсудить, какая история, какой характер, стиль и т. п. Никакие мои отговорки, что концерт будет аж через два года, что у меня сейчас выпуск другой работы и совсем нет времени для этой, не убедили Сан Саныча и он, уже будучи болен (не ковидом, конечно), все же приезжал в Дом актера между моими репетициями, мы пили чай и беседовали о Грэе, Ассоль, Лонгрене, Меннерсе... А потом он присылал мне уже отобранную музыку. Весь материал я складывала на рабочем столе, сердясь, что отвлекаюсь, трачу время, а все это понадобится еще очень нескоро. Но как же потом я была благодарна дорогому Сан Санычу за этот его кропотливый, настойчивый

Александр ГАЗЕЛЕРИДИ

труд. Когда все и всех окончательно «закрыли», у меня были спасительные условия для продолжения работы, были записи прекрасных музыкальных произведений, из которых я могла выбирать все, что душе угодно! Удивительно, но абсолютно вся подборка, которую так торопился сделать Газелериди, вошла в концерт. Все 50 музыкальных номеров точно раскладывались на эпизоды, фрагменты, паузы, поддерживали события, атмосферу, органично продолжая гриновские интонации... Ассоль — это скрипка! Для нее прекрасный фрагмент из оперы Глюка «Орфей и Эвридика» — соло скрипки. Трактир Меннерса — как

Здесь жил Грин в Крыму

Глава первая. «Предсказание»

точно здесь звучит первая часть музыки Даргомыжского из пьесы «Баба Яга». Мечта Грэя о море и корабле — конечно, «Океан море синее» Римского-Корсакова. И как хорош задумчивый и хмельной Циммер, сидевший на корме с грифом виолончели на рассвете под звуки «Ноктюрна» Чайковского... В контексте повести Грина известные музыкальные произведения Бриттена, Бетховена, Баха, Моцарта, Вагнера, Перселла — приобретали иное, новое значение, неожиданное эмоциональное звучание, ничего случайного. Музыкальная партитура сценария, казалось, уже была предопределена где-то там, свыше, осталось только записать...

О ГРИГЕ И ГАЗЕЛЕРИДИ

Как-то мы говорили с Сан Санычем о музыке выдающегося норвежского композитора Эдварда Грига. Точнее — говорил Сан Саныч, а я внимала, как о музыке говорит музыкант. Газелериدي много лет проработал в Свердловской филармонии и был художественным руководителем творческих проектов, а в начале своей творческой деятельности он был — Скрипач! Первая скрипка в оркестре! Те,

кто слышал игру Газелериди, говорят об уникальности его таланта. Даже по тому, как он читал ноты: то с легким и острым юмором, а то тихо напевая и тут же комментируя сам себе: «mmm... замечательно», «mmm... как красиво, и здесь скрипка.. ммм... прекрасно...», как он останавливался и замолкал, радуясь каким-то особенным сочетаниям нот, знаков и штрихов — было видно, что Сан Саныч действительно уникальнейшая личность и превосходный Музыкант!

Итак, мы говорили о музыке Грига. Конечно, брать известные музыкальные произведения для сопровождения чтения рискованно, так как цепь ассоциаций невольно может увести в историю, например, Пер Гюнта, а не Ассоль, и этим уничтожить необходимое напряжение и внимание слушателя. Музыка симфонической картины «Утро» Грига, а именно ее мне очень хотелось вставить в «Алые паруса», довольно известна и часто используется в театре, на телевидении, но это, почему-то, не останавливало, и я готова была пожертвовать отсутствием «нового открытия». «Утро» Грига так полно Надежды, Света и Веры! Но все же хотелось найти подтверж-

дение, выражаясь театральным языком — «найти этому точное оправдание».

В одной из бесед Сан Саныч рассказывал об интересных проектах нашей филармонии и упомянул произведение Константина Паустовского «Корзина с еловыми шишками». Вот! Случайности — язык Бога! Небольшой детский рассказ о том, как великий композитор повстречал в лесу дочь лесника Дагни. Музыкант, вдохновленный красотой природы, обещает сделать девочке подарок и делает — пишет музыку и дарит на концерте в день совершеннолетия Дагни. Эта музыка прекрасного открыла ей смысл жизни! Как же эта история Паустовского перекликается с эпизодом повести Грина, где сказочник встречает Ассоль.

Придя домой, первым делом я уточнила имя композитора из рассказа. Эдвард Григ! Затем выяснила название произведения, о котором упоминает Паустовский. Боже, это было «Утро»! Потом открыла «Алые паруса», ключевую, главную сцену — встречу Ассоль со старцем Эглем. Этот мудрец внимательно рассматривает суденышко с парусами из алых лоскутков, потом смотрит в сторону Каперны, потом на удивительную девочку, заметив, сколько в ее лице «ожидания прекрасного» и... дарит маленькой Ассоль прекрасную сказку. «Ты будешь большой, Ассоль. Однажды утром в морской дали под солнцем сверкнет алый парус. Сияющая громада алых парусов белого корабля двинется, рассекая волны, прямо к тебе».

Можете представить мое волнение от предчувствия чего-то необыкновенного, когда я начала читать текст Эгля под музыку Грига «Утро»? Неверо-

Мастер звука и света Виктор БОРОВИНСКИХ, его помощники Соня ГУНБА и Ростислав ТУРБИН

ятно! Слова Грина легко бежали по волнам этого музыкального шедевра! Вот оно, «подтверждение»! Полное ощущение, что Александр Степанович писал, слушая именно «Утро» — так точно, музыкально распределялись все акценты до самой последней ноты! Грин очень любил и понимал музыку! Несомненно, он знал и слышал произведения Эдварда Грига. Паустовский преклонялся перед талантом Грина и очень высоко ценил его «Алые паруса». Как же красиво они все здесь встретились!

ПРИГОТОВЛЕНИЯ

В повести есть сцена, которая для меня образец — как нужно относиться к творчеству: в пятой главе «Боевые приготовления» Грэй (аж на двух страницах!) выбирает алый шелк для парусов: *«Он терпеливо разбирал свертки, откладывал, сдвигал, развертывал, смотрел на свет такое множество алых полос, что прилавки, заваленный ими, казалось, вспыхнет...»*.

Ах, как хорошо и верно! Как важно придавать именно такое вот, особенное значение точности выбора, все равно, играем мы на сцене или пишем. В выборе жестов персонажа, и в интона-

циях, и в поиске реквизита для роли, и даже в выборе пуговиц на костюм. Во всем должен быть точный смысл! Платье со спектакля не может быть перенесено в театральный капустник или отдано совершенно противоположной героине в другой спектакль. И, признаться, я до сих пор теряюсь от слов, которые сшибают: «да со сцены это не видно!», или «да это никто не заметит!». Без строгого и критического отношения и ко всем происходящим в душе процессам, и ко всем «мелочам», невозможно действительное творчество!

КАК АНГЛИЙСКИЙ РОЖОК!

Когда начался следующий этап работы — я замирала от восторга, как у Грина: «уже чувствуя, почему и как выйдет хорошо то, что придумано»!

Хотелось, чтобы впервые алые паруса появились неожиданно, с музыкальным фрагментом из музыки Грига «Утро», эмоционально связывая предсказание в детстве Ассоль с настоящим моментом. Если повесить экран, то сразу всем понятно, что будет видео — и пропадает эффект непредсказуемости. А в «Алых парусах» он должен быть. Я

провела свои «полевые расследования» и выяснила, что возможен такой эффект! Только нужна особая сетка. Нужна очень. Помните, в пьесе «Безымянная звезда» композитор Удря написал симфонию и делился своей мечтой: «Контрабас, скрипки и виолончель — это у нас найдется, но у меня нет английского рожка! ...без английского рожка я погиб!». Вот-вот, без этой сетки, как без английского рожка, все будет не так! Где взять? Купить. А если купим, и не сработает? Ангелина Кодолова, которую слушатели знают как прекрасную ведущую филармонических концертов, здесь делала все возможное и невозможное, чтобы было так, как задумано, по-гриновски. Она нашла сетку в аренду! Настал волнительный день испытаний. Великолепно смотрелось видео, которое смонтировала мой соратник по спектаклю «Житейское море» Катюша Коренькова. А как сделать световой эффект, чтобы сетка изначально не была видна, но в нужный момент большой концертный орган в центре задника сцены превратился в море? Да, такие задачи — не совсем формат филармонического зала. Здесь важен звук, а свет, в основном, академичес-

Эдвард ГРИГ

Орган превратился в море

кий. Но взялись за дело спокойно, внимательно, сосредоточенно, не стеля «это невозможно, это не получится». И было так красиво!..

ОЧАРОВАННЫЕ

Повесть-феерия накрыла своим очарованием, и мы все были словно ее герои, как команда ка-

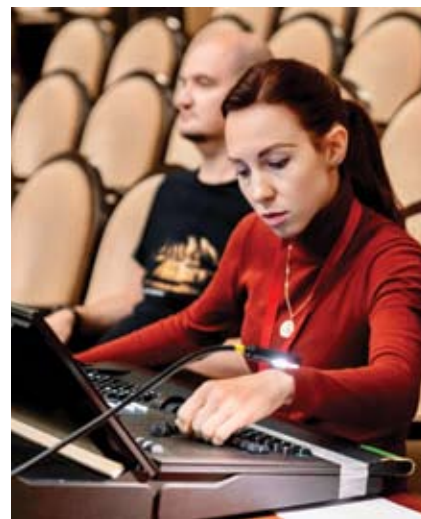
питана Грэя, «воспитанная духом своеобразности»: Алексей Доркин взлетал за свой дирижерский пульт, как сам Грэй на капитанский мостик, и «спокойно, как парус, рвался к восхитительной цели, полный тех мыслей, которые опережают слова!» Браво!

Сцена филармонии напоминала палубу белого корабля с музыкантами, которых собрал по просьбе Грэя виолончелист Циммер, сказав: «Все они — великие мастера!». И это — правда. Музыканты великолепны! Ангелина Кодолова ювелирно перевела все мои записи на язык нот и была так похожа на Ассоль! Виктор Боровинских со своими помощниками выстроил не только хороший звук, но превосходную световую художественную картинку! Он, как верный вахтенный матрос галиота «Секрет», лихо справился со всеми поставленными задачами.

Наш дорогой Сан Саныч! Он очень был похож на гриновского матроса Лонгрэна, который сошел на берег после долгих морских путешествий. Он и сам с грустью и нежностью говорил: «Моя доченька скрипачка — это моя Ассоль!» Работа над концертом «Алые паруса» стала последней творческой работой

Ангелина КОДОЛОВА

Катя КОРЕНЬКОВА

С дирижером Алексеем ДОРКИНЫМ

«Веселый цвет так ярко горел в ее руке, как будто она держала огонь...»

в жизни Музыканта Газелериди. Светлая память об Александре Александровиче и безмерная благодарность навсегда в моем сердце... После премьеры он прислал короткое: «Поздравляю, молодцы, все получилось...»

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ КОНЦЕРТА

«Алые паруса» бесподобное произведение! Оно такое во всем мире одно-единственное. Равных нет. И оно на всю жизнь. Как музыкально, как пронзительно и как пророчески современно... Готовясь к концерту, я еще раз окунулась в море почти всех произведений Грина. Его рассказы, повести, романы, его биография, его портреты... Лицо Александра Степановича лучше слов говорит об очень тяжелых испытаниях в его жизни. Хорошо побывать в Старом Крыму и молча постоять в его маленьком домишке. В какой нищете жил этот писатель с таким богатым внутренним миром! Жена Грина Нина Николаевна, которой и посвящены «Алые паруса», всего за месяц до смерти мужа купила для него этот домик в обмен на золотые часики, когда-то давно

подаренные ей мужем. Домик — маленький, без электричества, с земляными полами, единственная собственность Александра Грина за всю его многострадальную жизнь. А он был счастлив. Умер, смотря из своего окна на крымские горы. Говорят, писатели, отдыхавшие в это июль-

ское лето в Крыму, не нашли времени прийти проститься с Грином. Александр Степанович принадлежал к числу людей, не умеющих устраиваться в жизни, перенес столько страданий и унижений, но в своей душе сохранил так много чистого Света!

Наверное, Божья рука вела Александра Степановича Грина через жизненные невзгоды, питая его душу верой в исполнение «несбывшегося»... «Глубокая, непобедимая ВЕРА, ликуя, пенилась и шумела в нем», наполняя светоносной силой его прекрасные «Алые паруса», которые спасают очень и очень многих уже 100 лет!

Последний приют Александра Грина — свой дом

Карлсон, который живет в твоей душе

...Вечерние прогулки по крышам, лучшее в мире привидение с моторчиком, «укрощение домомучительницы», сценография в стиле Пита Мондриана, танцы под чтение отрывков из повести Астрид Линдгрен — в театре балета «Щелкунчик» состоялась премьера балета «Малыш Карлсон».

Над созданием танцевального спектакля работала московская творческая команда. Хореограф-постановщик спектакля, автор либретто Анастасия Кадрулева известна многими работами в театрах страны. Музыку написал композитор Василий Пешков, эскизы костюмов и декораций создала художница Елена Бодрова, видеопроекции — художник-мультипликатор Михаил Заиканов. Такова нынешняя тенденция «Щелкунчика»: от авторского театра он переходит к формату современного коллектива, стремящегося к разножанровости, свободе в поиске новых форм, стилей. «Аудиобалет», «балет в носках» — как только не называли спектакль Анастасии

Карлсон — Максим НЕВДАХА, Малыш — Демьян КОСТОУСОВ

Кадрулевой в попытке вербализовать его новаторство. И действительно, многие танцевальные сцены идут под аудиозапись чтения фрагментов из любимой всеми поколениями трилогии Астрид Линдгрен. Читает их, причем очень талантливо, восьмилетняя дочь хореографа Таисия Игнатьева. Постановщик не стремится визуально осовременить литературное произведение, не переносит действие в современные локации. Напротив, сохраняя колорит по-

вести Линдгрен, атмосферу шведского городка, глубоко, по-своему раскрывает образы, ни на шаг не отходя от художественной правды первоисточника. Непростая задача быть оригинальным и интересным в знакомых коллизиях и образах решается свежо и убедительно. Получилась совершенно особенная история, радостная и грустная, веселая, шаловливая и очень детская, с очарованием настоящего чуда. Этот балет — чудесный праздник непослушания, где все играют, шалят, мечтают, видят чудные сны, гуляют по крышам, сходят с ума, объедают-

Карлсон — Максим НЕВДАХА, Малыш — Демьян КОСТОУСОВ

Сон Малыша о собаке

Бетан — Дарья ЧЕМОДАНОВА. Боссе — Антон КУЗИН

ся и заново учатся быть детьми. Ведь без этого нельзя понять собственного ребенка.

Цветовое решение сценического пространства, колористика декораций и костюмов напоминают знаменитую картину Пита Мондриана «Композиция с красным, синим и желтым». Разноцветные гольфы героев, огромные рюкзаки, школьные учебники, юбочки, косички — все такое игрушечное, кукольное, понятное и притягательное, как цветные картинки в детской книге.

Из названия спектакля «Малыш Карлсон» пропал союз «и», и это не опечатка, а философия произведения. Главный герой Малыш — его блестяще сыграл Демьян Костоусов — младший ребёнок в среднестатистической семье, где все его любят, опекают и постоянно... забывают. Родители заняты важными «житейскими делами», у сестры Бетан (Дарья Чемоданова) — подружки, у брата Боссе (Антон Кузин) — футбольный мяч, а у Малыша... варежка. Самая обыкновенная варежка, с которой он играет, представляя, что это его собака. Мечтательный, застенчивый ребенок чувствует

себя одиноким и непонятым. Но все меняется, когда однажды в его окно влетает Карлсон. Да только это не тот толстый наглый человечек с кнопкой на животе из мультфильма. Герой Максима Невдахи и Михаила Бурова — подросток, друг, с которым так здорово пошалить, пошуметь, почувствовать себя свободным от запретов. Ничего нет удивительного в том, что Карлсон умеет летать, живет на крыше в маленьком домике, где у него сто тысяч игрушечных машин и вообще целые горы сокровищ. А где же еще ему

жить? Может, Карлсон — супергерой, и его миссия делать мир немного веселее? А может, это сам Малыш — его второе «я»? Неважно. Главное, это так интересно — пугать жуликов, летать над городом, сводить с ума гувернантку, таскать плюшки у нее из-под носа и поедать их в домике на крыше, где царит потрясающий, самый классный в мире беспорядок.

Родители замечают, что «с ребенком что-то не так», и прибегают к вполне современному методу — приглашают под видом гувернантки детского пси-

Дуэт Фрекен Бок и Карлсона

холога Фрекен Бок. Постановщик добавила этому персонажу новые краски и новые смыслы, которые с большим талантом и юмором воплотила Елизавета Савостьянова — солистка «Щелкунчика». Это единственная партия, исполняемая на пуантах, но в пародийном жанре. Серое элегантное платье, красные колготки и фартучек, гладкая строгая прическа и целая палитра образов в одном. Вначале это напористая «психологиня», пытающаяся «лечить» гипнозом. А затем влюбленная дуручка, которая сама попала под гипноз то ли симпатяги Карлсона, то ли собственного, неожиданно проснувшегося в ней детства.

Карлсон не просто заставляет поверить в свое существование и влюбить в себя. Он соединяет семью: уходят конфликты, мама с папой (Валентина Попова и Никита Гордеев) совершенно другими глазами смотрят друг на друга, брат и сестра обнимают своего младшего. Кульминация — день рождения Малыша, когда за столом собираются: семья, школьные друзья и даже... жулики Филле и Рулле. А вот и сам Карлсон, неотразимый мужчина в са-

Фрекен Бок — Елизавета САВОСТЬЯНОВА, Мама — Валентина ПОПОВА, Папа — Никита ГОРДЕЕВ

мом расцвете сил... в балетной пачке. Несносный шалун, опять он всех дурачит!? А может, это вовсе не Карлсон, а сам Малыш, веселый и раскрепощенный? Неважно. Важно, что они все вместе. И все вместе отправляются гулять по крышам, осторожно ступая, балансируя на скатах, но крепко, очень крепко держась друг за друга. А детский голос за кадром говорит: «Если бы люди знали, как приятно ходить по крышам, они давно бы перестали ходить по улицам». Эта сцена-метафора, пожалуй, самая яркая и проникновенная в спектакле.

За всем этим трогательно-наивным и щемящим повествованием стоит серьезный смысл. О недостатке живого общения в современной семье, интереса к личности ребенка. О так называемом SMART-подходе в воспитании детей, который сейчас насаждается в мире. Когда изначально ставится задача вырастить замотивированную, встроенную в информационный процесс личность. И этот тренд преобладает над традиционными ценностями. А если ребенок «выпадает» из канонов, современные родители, сами вос-

питанные в ситуации эмоциональной разобщенности, прибегают к услугам экспертов и психологов. Это западное увлечение все увереннее проникает и в Россию. Именно проблему подмены ролей, дефицита внимания к ребенку поднимает постановщик в спектакле «Малыш Карлсон».

Но это — театр. И потому это увлекательная история, рас-

сказанная современным танцевальным языком, о том, как детская фантазия меняет мир. И о том, как, при внешнем семейном благополучии, ребенку не с кем поговорить о заветном: о мечте иметь собаку, о девочке из класса, о конфликте со сверстником. А еще спектакль — это своеобразный урок осознанного родительства. Заглянуть в душу своего малыша, проникнуться его радостями, печалью — огромный душевный труд, важнее всех на свете «житейских дел» — вот главный нравственный нарратив спектакля.

Но разве бывает даже самая правдивая история без чуда! Детские мечты должны сбываться! И когда Малыш получает в подарок коробку, из которой выглядывает любопытная мордочка живого щенка (его роль сыграл йоркширский терьер по имени Микки), зрители, большие и маленькие, просто замирают от восторга и умиления. Трогательный, бесконечно добрый и мудрый спектакль «Малыш Карлсон» очаровывает всех без исключения.

(Спектакль создан на средства гранта губернатора Свердловской области.)

Подарок ко дню рождения. В роли щенка — йоркширский терьер Микки

Вдохновляясь натурой...

Евгения Пегушина с 2017 года представляет свои работы на городских, региональных и всероссийских выставках. Она — современный художник, передающий реальность в новых для зрителя ракурсах, в жанрах и техниках, позволяющих прочувствовать материал, форму и фактуру. Вдохновение природой, натура — главное для нее как творца.

Свои «университеты» она начала проходить в Свердловском художественном училище имени И. Д. Шадра, получив специальность художника-живописца. Потом продолжила образование в Уральском педагогическом университете (УрГПУ). Взяв за основу традиции академической живописи, она передает свои знания и умения как преподаватель, а натуру — как художник, наблюдая природу и людей. Фокус внимания автора направлен на два основных для ее творчества жанра: натюрморт и портрет.

Натюрморт — как застывший фрагмент окружающего мира. У Пегушиной это зачастую небольшие по формату этюды — два-три предмета, написанные активным, быстрым и свободным мазком: «Солнечный букет», «Летний чай», «Легкость летнего утра», «Первые плоды». В других, более крупных по размеру холстах решаются задачи, требующие от художника большей детализации. Предлагая «прочсть» их композицию как литературные произведения, живописец, с позиции рассказчика, погружает зрителя в особую атмосферу деревенского быта, раскрывая ее через

«Милый Дамиан»

изображение простых вещей: самовары, бутылки в оплетке, цветастые платки... Теплый несуетный мир встречает человека в колорите лета с цветочно-полевыми и фруктовыми мотивами в композиции «Летнее дыхание»; с прохладой морозного дня на холсте с говорящим названием «Теплота зимы», и даже там, где

«Летнее дыхание»

лето и зима сюжетно объединяются, как, например, в «Калейдоскопе жизни». Атмосфера душевного комфорта на картинах способствует размышлениям.

Состояние природы здесь и сейчас «схвачено» и в небольших этюдных зарисовках, показывающих движение ветра, легкую рябь на водной глади, и в масштабных декоративных композициях «Майское чудо», «Торжество цветения». Но, независимо от формата, художник пишет крупными пятнами, конкретизируя главное, наиболее выразительное: например, вынося на передний план разнотравье («По полям иван-чая», «Куда влечет река», «Золотистый ковыль»), или отдавая большую часть изобразительной плоскости небу («Динамика», «Вечерний этюд»).

Органично в сюжетную канву деревенской жизни вписываются детские портреты, выполненные маслом. В галерее разнохарактерных детских образов выделяются улыбчивый Дамиан, чью голову украшает венок из одуванчиков и ромашек, а также по-взрослому задумчивая Пелагея на орнаментальном фоне. Не менее выразителен портрет мальчика постарше, Давида, мечтательно-погруженного в свои мысли. Не раз запечатлела художница на картинах и сына — самую любимую свою «натуру».

Эрмитажные вернисажи: Испания, Бухара, Златоуст

Дни Эрмитажа в Екатеринбурге — ежегодный и уже многолетний проект, созданный в содружестве Государственного Эрмитажа и Екатеринбургского музея изобразительных искусств. С 26 по 30 октября эрмитажные дни прошли у нас в седьмой раз, и, пожалуй, впервые столь масштабно. Три вернисажа в культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» и в главном музейном здании на Воеводина, 5, лекторий кураторов из ГЭ, мастер-классы для реставраторов всего региона под руководством петербургских специалистов, показы уникального фильма в кинотеатре виртуальной реальности. Эрмитажные дни завершились, а вот эрмитажная атмосфера этих дней еще долго пребудет с нами. Три выставки, чьи вернисажи состоялись в ЕМИИ, переместятся во времени — из осени в начало февраля и в весну, останутся в Екатеринбурге на несколько месяцев.

«ИСПАНСКИЙ ПРОСВЕТ» И ГОЙЯ

Испанский просвет (зал, где дневной свет льется через стеклянное перекрытие потолка), Испанский кабинет знают все, кто бывал в Эрмитаже. И имена великих художников, чьи творения размещены там, — тоже: Веласкес, Эль Греко, де Рибера, Сурбаран, Мурильо, Гойя... Эрмитажная коллекция испанской живописи и декоративно-прикладного искусства — крупнейшая за пределами Пиренейского полуострова, что признано и испанцами, всем музейным миром. Часть этого художественно-

В центре — «Ангел хранитель» Антонио де Переда

го богатства мы видим сегодня в культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» на но-

вой выставке «Искусство Испании в собрании Государственного Эрмитажа».

Теперь, до 26 марта, у нас есть свой «испанский просвет» — без прозрачного потолочного плафона, но с истинно аристократическим происхождением от слова «просвещение». На вернисаже первых экскурсантов просвещал старший научный сотрудник отдела западноевропейского искусства ГЭ Святослав Савватеев.

Разумеется, Эрмитаж не опустошил свои залы для екатеринбургской выставки (так, Эль Греко остался «дома»), многое предоставлено из фондов и вы-

«Сан Висенте Феррер» и «Св. Анна» кисти Хуана де Хуанеса (1550-1555)

ставляется редко. Однако в этой экспозиции и творения великих, и художников разных времен с более скромной известностью, но вместе с гениями создававших прекрасную и полную живописную картину Испании на протяжении нескольких веков. На этот «образ» блистательно работает окружение полотен — произведения оружейников, ювелиров, стеклодувов. Сколько мастерства, сколько прелести, например, в каждом из резных камней с портретами королей и высшей знати — девять шедевров этого искусства (испанской глиптики) показывает нам выставка. Притягивает взгляды триптих из черного дерева со сценами из жизни Мадонны и святых — тонкая позолота, инкрустация, ювелирная резьба...

Библейские сюжеты в живописи — мировая традиция, не только испанская. Но испанская — в особенности. Как возвышенны, и чисты, и человечны «вечные образы» в картинах Мурильо, которого называли испанским Рафаэлем. И все-таки, несмотря на столь лестное сравнение, он, Мурильо, — единственный.

XVI век признан «золотым веком» испанского барокко. А его «самых золотых» — де Рибера и Сурбарана — в свою очередь, именуют испанскими Караваджо. И мы знакомимся с их работами на выставке, где образы благородны и светоносны. Поразил не виденный прежде «Святой Франциск» Сурбарана — воплощенная, казалось бы, аскеза, но строгая фигура нищенствующего монаха изображена на фоне проема в виде абриса виолы. Святой был поэтом.

«Мужскую голову в профиль» Диего Веласкес написал в раннюю пору как эскиз к будущей картине, которая или не была

Веласкес между «Сан Фернандо» Сурбарана и «Философом» де Рибера

Бартоломе Эстебан Мурильо. «Христос и Иоанн Креститель» (около 1660 г.)

закончена, или не сохранилась. А этот фактурный «жанровый» испанец, совсем не святой человек с мадридской улицы, остался в вечности. Франсиско Гойя считал Веласкеса своим Учителем.

Графическим работам Гойи на выставке отведен отдельный зал. Да это и понятно — он сам «отдельный», сравнить не с кем. Каждый офорт из серий «Бедствия войны», «Тавромахия», «Глупость», «Капричос» — история боли, отчаяния, глубокое парадоксальное высказывание, полное жесткого сарказма, ужаса перед людскими пороками и... бесконечной жалости к людям.

ТРИ ШЕДЕВРА

Выставка одного шедевра всегда присутствовала в программе Дней Эрмитажа в Екатеринбурге. С октября 2016-го мы повидали «Жатву» Давида Тенирса Младшего, «Портрет императрицы Марии Федоровны» Ивана Крамского, «Балованное дитя» Жана-Батиста Греза, «Сборщиков податей» Маринуса ван Роймерсвале, «Большую набережную в Гавре» Клода Моне, «Проповедь Иоанна Крестителя» Питера Брейгеля Младшего. И всегда это был именно один шедевр. А теперь на втором этаже (над «испанцами») в центре

Халат вышитый. Средняя Азия, Шахрисабз. 1870-90-е

Блюдо (начало XX века) и эгрет с плюмажем (третья четверть XIX века) из Бухары

«Эрмитаж-Урал» их количество утроилось, хотя в названии экспозиции обозначено единственное число: «Дар Благородной Бухары».

Название — не плод творческой фантазии музейщиков, оно подлинное, как и три шедевра среднеазиатского прикладного искусства. Оказывается, эта фраза на персидском языке выгравирована на некоторых серебряных предметах, некогда привезенных в подарок от имени бухарского эмира.

— Для выставки было выбрано три предмета, характерных для дипломатических даров Российскому императорскому дому в разные годы второй половины XIX—начала XX века. Ювелирные изделия представлены золотым эгретом и серебряным блюдом, текстиль — вышитым халатом, — рассказала научный сотрудник отдела Востока Государственного Эрмитажа Лариса Кулакова.

Золотой эгрет (украшение на головной убор — на тюрбан, к примеру), сияющий драгоценными камнями и жемчугом, бухарское посольство привезло в Петербург в 1874 году, поздравляя с победой в Хивинской

компании и по поводу бракосочетания дочери Александра II принцессы Марии. Серебряное блюдо щедро гравировано традиционными узорами и декорировано разноцветными эмальми. Шестиконечная звезда — его центральный мотив — печать пророка Сулеймана, символизирующая в исламской культуре власть и силу, способная защитить от темных демонов. Роскошный халат сплошь покрыт шелковой вышивкой, так, что его поверхность напоминает ковер... Это работа знаменитых шахрисабских мастеров.

Три шедевра впервые представляют в рамках традиционного специального проекта Дней Эрмитажа не живопись европейских стран, а великолепные образцы декоративно-прикладного искусства Востока.

АРСЕНАЛ УКРАШЕННЫЙ

Выставка «Три века белой стали» открылась первой и закроется раньше других — 5 февраля. Но она и самая объемная. В нескольких музейных залах на Воеводина, 5 представлено златоустовское украшенное оружие XIX–XXI веков из фондов: Государственного Эрмитажа, Государственного исторического

Михаил ПИОТРОВСКИЙ впервые в центре Эрмитаж-Урал

Парадная сабля «Слава» работы Ивана Бушуева (1824 г.) из ГЭ

Иван Бояршинов. Кинжал восточного типа с ножнами (1840 г.), Государственный Эрмитаж

музея Южного Урала, городского краеведческого музея Златоуста, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, а также из арсенала Златоустовской оружейной фабрики, фонда семьи Шмотьевых и Музейного комплекса УГМК. Здесь более сотни экспонатов, завораживающих строгостью и «остротой» формы, невероятной красотой украшения — гравировкой на клинках, эфесах, ножнах.

В первом зале, на титульном баннере выставки, посетителей встречает портрет императора Александра I верхом на белом коне. 3 июля 1815 года именно Александр I подписал Высочайший Указ об устройстве «Фабрики дела белого оружия, разных стальных и железных изделий» при Златоустовском заводе. Куратор выставки, зав. отделом художественного металла ЕМИИ Ксения Гилева провела нас по истории Златоустовской оружейной фабрики, завоевавшей призна-

ние и популярность в XIX веке, не утратившей своего самобытного искусства в веке XX и продолжающей традицию в нынешнем столетии. А ее коллега — Мадина Зайченко, главный хранитель отдела «Арсенал» ГЭ, — показала экспонаты, предоставленные в экспозицию Государственным Эрмитажем. Здесь, рядом с портретом императора — творения одного из самых талантливых оружейников раннего периода работы фабрики Ивана Бушуева, которому посвящен бажовский сказ «Иванко-крылатко».

На выставке почти нет сабель, шашек, шпаг, которые бы звенели в сражениях. Ну, разве что в фехтовальных залах дворцов. На этой «белой стали» нет крови. Почти нет. Это в основном парадное и наградное оружие. Пусть и остается таким, не отнимающим жизни, а дарующим красоту искусства.

ОТКРЫТИЕ С НОВЫМИ ОТКРЫТИЯМИ

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский впервые побывал в центре «Эрмитаж-Урал». Он высоко оценил достижения коллег в создании этого замечательного музейного пространства и особенно был впечатлен экспозицией в память о военных годах эрмитажников и свердловчан-музейщиков, когда вывезенные из Ленинграда экспонаты хранились в этом самом здании на Вайнера, 11. Но приехал в наш музей Михаил Борисович не только ради этой экскурсии.

До начала вернисажей здесь состоялось подписание важного документа — тройственного договора между Уральским федеральным университетом, Государственным Эрмитажем и

Министр культуры Свердловской области Светлана УЧАЙКИНА и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил ПИОТРОВСКИЙ

Екатеринбургским музеем изобразительных искусств о стажировках студентов в Эрмитаже. Свои подписи под договором поставили Михаил Пиотровский, директор Уральского гуманитарного института УрФУ Эльвира Сыманюк и директор ЕМИИ Никита Корытин. Это, собственно, и стало открытием Дней Эрмитажа, в котором также приняли участие министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева и начальник городского управления культуры Илья Марков.

Все действующие лица оценили необходимость такого до-

говора, его направленность в будущее, редкую и прекрасную возможность для тех, кому скоро предстоит включиться в развитие музейной жизни, получать профессиональные навыки в главном музее страны.

Михаил Пиотровский также рассказал о дальнейшем сотрудничестве с нашим музеем. Нам предстоит знакомство с новыми выставками из собрания Эрмитажа — экспозициями, посвященными Екатерине Первой, Петру Первому и Петербургу. Новые открытия приурочены к 300-летию Екатеринбурга, которое мы отметим в 2023 году. Вместе с Эрмитажем.

Участники открытия Дней Эрмитажа — Эльвира СЫМАНЮК, Илья МАРКОВ, Екатерина СИБИРЦЕВА, Светлана УЧАЙКИНА, Михаил ПИОТРОВСКИЙ и Никита КОРЫТИН

100-летие начинается сегодня

В Международном выставочном центре «Главный проспект», что в Екатеринбурге, открылась масштабная и знаковая для Среднего Урала выставка, посвященная 90-летию Свердловского отделения Союза художников России. Более 300 работ представляют богатейшую историю творческих исканий художников нашего региона почти за столетие. Тщательно подобранная экспозиция — это своеобразное и увлекательнейшее путешествие в мир идей и образов, из которых сплеталась ткань полотна художественной культуры Урала за время, изобилующее сложными и противоречивыми событиями.

Выставка, безусловно, — еще и повод обозначить основные вехи летописи Свердловского отделения Союза художников, вспомнить тех, кто создал его славу, чье творчество стало духовным достоянием не только Урала, но и всей страны, и мира.

Об этом — беседа с председателем отделения, известным режиссером анимационного кино, сценаристом, карикатуристом, заслуженным художником России Сергеем АЙНУТДИНОВЫМ.

— **Р**ечь, как я понимаю, о последнем тридцатилетии. Оно было, несомненно, весьма сложным. Меня избрали председателем отделения в 2008 году, хотя я сопротивлялся. Уговорили с третьей попытки. Я с удивлением тогда узнал, что над отделением сгустились судебные тучи. Накопились долги. В отделении и в Доме художника царило уныние. И, надо сказать, коллеги скептически относились к будущему Союза. Времена, как казалось, не располагали к творчеству. Но потихоньку начали выправлять положение. Разобрались с финансами. Отремонтировали Дом художника, сделав здесь два зала. Через год

Члены Свердловского отделения СХР, в центре — Сергей АЙНУТДИНОВ

провели первую выставку. Так постепенно стали налаживать жизнь отделения.

— **Работы художников-уральцев разнообразны по темам и жанрам. Тем не менее, можно ли**

выделить в Свердловском отделении нечто, определяющее его особенность?

— Мне кажется, наше отделение, помимо всегда высокой профессиональной «планки», отличают традиционные связи с сообществами художников в соседних областях, которым мы помогли обрести свою организацию. И до сих пор Союз проводит традиционные межрегиональные выставки.

У нас открылась секция церковного искусства, таких нет почти нигде. Девять сестер Ново-Тихвинского монастыря развивают это направление. Мы шефствуем над ними, помогают им художники Василий и

В одном из залов выставки

С. Айнутдинов. Эскизы персонажей к анимационному фильму «Красавицы». Шелкография

Любовь Анциферовы, Татьяна и Ольга Водичевы. Инокниги пишут иконы, занимаются вышивкой, создают произведения декоративно-прикладного искусства.

— Уральская культура хранит немало имен выдающихся художников. Известно, что художественно-промышленная школа появилась в Екатеринбурге в 1902 году. Берегут ли нынешние мастера традиции, возникшие более чем сто лет назад?

— Свердловское художественное училище имени И. Д. Шадра ведет отсчет своей биографии от упомянутой школы. На протяжении всей истории его преподаватели верны принципам академического образования. Это базовая позиция, объединяющая, естественно, его выпускников, составляющих костяк нашего отделения. Такой подход формирует профессиональную культуру. И каких бы принципов художник ни придерживался позже, академическая основа гарантирует качество работы.

Правда, у меня есть одно наблюдение, которым не могу не поделиться. Возможно, это тема для специального исследования. Мне кажется, на уральских художников на уровне подсознания воздействуют наш довольно суровый климат и своеобразная природа горно-таежного края. Бывая на выставках в других городах, обратил внимание на такую особенность: художники, живущие на юге России, используют яркие краски, вводят в работы много света, в полотнах же наших мастеров преобладают темные тона. Такая цветовая гамма характерна для творчества

В зале выставки. На первом плане — «Уральская мадонна» скульптора Б. Рыжкова

живописцев, если говорить в целом, на протяжении всех девяти десятилетий уральского союза.

— Сергей Сагитович, у Свердловского отделения довольно обширное хозяйство: Дом художника, многочисленные мастерские. Как удается управляться с имуществом — цены-то за его содержание растут? Помогают ли власти?

— Во многих отделениях положение гораздо хуже. Кое-где даже поговаривают, что у нас, мол, бесплатно раздают мастерские. Но ситуация сложнее. Мастерские, расположенные в удобных местах, часто в центре города, конечно, лакомый кусок для бизнеса. Мы наладили коммуникации с городским и областным руководством. Такой диалог дал результаты. В общем, мастерские переданы нам в безвозмездное пользование. Оплачиваем, естественно, коммунальные услуги. Считаю, это наша победа.

— Раньше профессия художника привлекала широкими возможностями, она пользовалась

Г. Метелёв. «Данте и Вергилий в Аду». 1971. Холст, масло

уважением. Но время на меняются. Теперь в почете «айтишники» и финансисты. Идет ли в творчество и, соответственно, в Союз молодежь?

— У нас, я считаю, с притоком молодых художников дело обстоит довольно благополучно. Плодотворно работает коллектив Свердловского художественного училища имени Шадра, открыл новые специальности архитектурно-художественный университет.

Могу сказать, что желающих стать членами профессионального сообщества в последние пять-семь лет стало больше. В этом мне видится укрепление авторитета нашей творческой организации. По уставу, для приема необходимо участие кандидата в нескольких выставках Союза художников регионального и всероссийского уровней, и мы предоставляем молодым авторам возможность в них поучаствовать. Кстати, по количеству выставок наше отделение входит в тройку самых активных в России.

Возобновилась работа молодежной секции. А начинающие художники интересны поисками своего пути в творчестве, своего стиля, своего образного строя. Я знаю, как они, подчас трудно, ищут оригинальный почерк. Это, без сомнения, очень хорошо.

Хочу заметить, что разговоры о престиже профессии не совсем корректны. Стремление к творчеству заложено в природе человека. Правда, раскрываются возможности далеко не у всех.

— К 90-летию Свердловского отделения СХР в Междуна-

Н. Костина. «Начало строительства Екатеринбурга». 2008-2018. Холст, масло

родном выставочном центре открылась роскошная выставка. Как отбирали работы? Подозреваю, что это было нелегко.

— О проведении этой выставки мы объявили еще год назад, но не могли представить, с какими трудностями столкнемся. Хотелось показать всю художественную палитру за девять десятилетий. Однако работы наших мастеров разошлись по государственным музеям и частным собраниям. Как их собрать? Нам очень помогли коллеги, с которыми давно дружим. Это сотрудники Ирбитского государственного музея изобразительных искусств,

Окружного дома офицеров, Музея истории УЗТМ. Кроме того, на выставке присутствуют работы из частного собрания О. А. Гусева, которому я приношу искреннюю благодарность за предоставление пространств Международного центра искусств «Главный проспект».

К слову, мы подготовили альбом, посвященный истории отделения. К сожалению, задержался его выход в свет, но уверен, скоро мы получим это издание и, конечно, представим его любителям изобразительного искусства.

— В это же время в Доме художника открылась еще одна экспозиция, о которой, увы, знают немногие. Это фотографии, отражающие художественную жизнь Среднего Урала. Расскажите о ней.

— Действительно, эта выставка заслуживает внимания. Экспонаты собирались непросто. Что-то отыскилось в наших фондах. Обратились к художникам,

В. Волович. Иллюстрации к трагедии Шекспира «Ричард III». 1967

В. Игошев.
«Отдых в пути».
1961. Холст, масло

М. Брусиловский.
«Бегство в Египет».
2000. Холст, масло

попросили снимки из личных архивов. И там нашлось много интересного. Также нас поддерживали коллеги Нижнетагильского отделения. Обнаружились интересные материалы в Государственном архиве Свердловской области, в Музее истории Екатеринбурга.

Фотовыставка ценна тем, что раскрывает неизвестную, скрытую от посторонних жизнь художников. На кадрах — мгновения их вдохновенной работы, эпизоды взаимоотношений, дружеские компании, праздники. Фотографы (как правило, сами художники) не боялись показать, даже как они дурачатся, веселятся, развлекаются. Где еще увидишь такое? Чтобы восстановить некоторые имена, пришлось заняться краеведческой работой. Не буду вдаваться в подробности, но удалось исправить некоторые факты, считавшиеся незыблемыми. Мечтаю выпустить сборник этих фотоснимков с комментариями — интересное получилось бы издание.

— **Чем еще в юбилейный год порадует Свердловское отделение Союза художников любителей изобразительного искусства?**

— В декабре откроем выставку даров Ирбитскому музею, продолжим традицию, ведь наше отделение постоянно пополняет коллекции уральских музеев. В декабре же исполняется 120 лет Свердловскому художественному училищу. Будем участвовать в выставке, посвященной этому событию, ведь большинство наших «активных штыков» — его выпускники.

— **Сергей Сагитович, на ваш взгляд, в каком направлении движутся современные художники — это поиски новых, порожденных временем смыслов, или попытки найти оригинальные формы ради формы?**

— Формалистов полно! Уже несколько десятилетий популярно так называемое интерьерное искусство. Это связано со значительным ростом строительства коттеджей. И вот, представьте, архитектору необходимо цветное пятно на стене. Проще мастихином сделать несколько мазков на полотне, чем искать настоящего мастера. Так и быстрее, и дешевле. А что выражает работа, как называется? Да какая разница! Цветовой акцент есть — и ладно.

Но, вообще говоря, молодые художники идут разными пу-

тями: в их работах заметны и смысловые, и формальные поиски. Одно не исключает другого. Не может быть единого подхода к творческому акту. Я уверен, что искусство должно быть разнообразным. А время и зритель рассудят.

— **И последний вопрос. Время летит быстро. И быстро приближится 100-летие Свердловского отделения Союза художников. О чем мечтает его руководитель Сергей Айнуудинов?**

— Мне кажется, должны произойти структурные изменения во взаимоотношениях власти и искусства. Без живописи и графики невозможно представить культурное пространство России. С высоких трибун нам говорят о необходимости сохранения национальной идентичности, особенно когда против страны развязана настоящая война. И эту самую идентичность сохраняют культурные скрепы и традиции. Но при том государство должно поддерживать и профессионалов искусства — и художников, и писателей, и музыкантов, и служителей сцены.

Нужны большие тематические картины. Да много чего нужно...

Надеюсь, что через десять лет у нас будет больше выставок, появятся новые громкие имена. Человек не может жить без надежды. А мы должны работать с пониманием того, что наше 100-летие начинается сегодня.

Полотна, фильмы и уроки не забыты

Талантливые картины переживают своих создателей и даже... отмечают юбилеи. Именно такая счастливая судьба выпала на долю портрета сухоложца Владимира Алимпиева, который написал в 1957 году художник Георгий Кокарев (1927–1981). Редкий случай, когда у картины и ее автора «сходятся» круглые даты.

В течение двух недель первоклассник Володя Алимпиев прилежно позировал в комнатке учителя черчения и рисования, портретиста. Находилась «мастерская» при городской общеобразовательной школе № 7, где Георгий Кокарев и работал, и жил. Художник понимал, что восьмилетнему мальчишке тяжело сидеть без движения по часу, но тот стойко выдерживал 40-минутные сеансы. В перерывах Володя подходил к холсту и смотрел: как постепенно проступают его черты, оживает образ. Спустя время Георгий Кокарев преподнес портрет мальчику на день рождения.

С тех пор минуло 65 лет. Владимир Павлович давно глава

Георгий КОКАРЕВ

семейства, с солидным стажем работы на предприятиях Сухого Лога. С холста же на него по-прежнему взирает мальчишка,

коротко стриженный и немного ушастый, в велюровой коричневой курточке, из-под которой выглядывает белый воротничок рубашки...

Портретом Алимпиев очень дорожит, не забывает и о художнике Кокареве. С теплотой рассказывает о его деятельной творческой натуре.

Георгий Кокарев был человеком разносторонних дарований. Многие сделал для становления художественного образования в Сухом Логу. В 1960 годы создал при городском Доме пионеров изокружок, где занимались школьники и взрослые. Писали натюрморты акварелью и маслом, делали рисунки, работали на пленэре, знакомились с твор-

Портрет Володи Алимпиева. 1957 год

Владимир АЛИМПИЕВ с портретом, написанным Георгием Кокаревым

чеством великих мастеров изобразительного искусства. Вдохновение искусством Георгий Васильевич показывал личным примером. Он задумал сделать портреты всех учеников изобразительного кружка. И осуществил задумку. К концу учебного года серия небольших портретов кружковцев, выполненных маслом на картоне, была закончена. В торжественной обстановке в заводском ДК Кокарев вручил их ученикам. Среди них был и шестиклассник Володя Губин. Его портрет сохранился до наших дней.

Георгий КОКАРЕВ снимает гостей из Чехословакии. 1970-е годы

Творчески относился Кокарев и к учительской работе в школе. Он привносил в обучение соревновательный момент, устраивая конкурсы. Например, конкурс рисунков, посвященный 150-летию со дня рождения автора «Конька-Горбунка» Петра Ершова. Победители получали грамоты

Еще Кокарев серьезно увлекся киносъемкой — снимал документальные сюжеты о школьной жизни, создал самостоятельную киностудию. За год на ней было снято шесть короткометражных фильмов. Один из них, о последнем звонке, назывался «Минуты, которые не забываются». В 1970 годы, работая на комбинате «Сухоложскцемент» главным художником, Кокарев снимал первые документальные жур-

налы о жизни предприятий Сухого Лога: о заводских буднях и праздниках, ветеранах производства и молодых рабочих. Многие из снятого Георгием Васильевичем утеряно. Но некоторые материалы все же сохранились в филиале SLK Cement «Сухоложскцемент».

К 40-летию предприятия, в 2012 году, его сотрудники оцифровали старые пленки Кокарева и смон-

тировали видеоархив. Сейчас он хранится в музее предприятия.

Ученики Георгия Васильевича продолжили добрые дела. Так, член Союза художников России Сергей Насташенко с готовностью взялся за реставрацию картин наставника, хранящихся в фондах городского историко-краеведческого музея. И буквально вдохнул в картины вторую жизнь. Отреставрированные живописные произведения Георгия Кокарева сухоложцы и гости города увидели на открытой в школе искусств персональной выставке мастера.

Сергей НАСТАШЕНКО реставрирует портрет кисти Кокарева

«Петровский мост» на Урале

В 2022 году россияне отмечают 350-летие со дня рождения Петра I — царя, внесшего вклад как в историю страны в целом, так и в развитие отдельных ее городов и поселений. Указ о праздновании был подписан президентом России Владимиром Путиным. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев включен в организационный комитет по подготовке мероприятий в честь великого российского императора.

Выставка «Не словом, а делом» о жизни Петра I и уральского промышленника Никиты Демидова открылась в День народного единства, 4 ноября, в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история». Участие в открытии принял заместитель губернатора региона Павел Креков.

Выставка рассказывает о взаимоотношениях Петра I и зачинателя династии промышленников Никиты Демидова; об истории Урала и становлении России как империи.

«Это как раз то, что называется иллюстрацией нашей уральской идентичности. Мы много говорим о горнозаводской цивилизации, а по боль-

Павел КРЕКОВ (в центре) осматрел экспозицию

шому счету это один из путей создания Российской империи. Роль Урала — опорного края державы — в том, что страна

стала мощной империей, здесь показана очень доступно, ясно, интересно. Это то самое историческое просвещение», — отметил Павел Креков.

«Сегодня, в какой бы уральский город мы ни приехали, видим, что здесь Демидов построил завод, а тут построил плотину или мануфактуру», — сказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

По словам организаторов, экспозиция будет интересна аудитории всех возрастов — от школьников до вузовских преподавателей истории.

«Наша выставка знаменует конец года, в который отмечается 350-летие со дня рождения Петра Великого, и прибли-

Образ реки — метафора экспозиции

жает нас к другому значимому событию — 300-летию Екатеринбурга. Говоря об уральской промышленности, мы говорим и о человеке, который стоял у ее истоков — Никите Демидове. Мы проводим параллель между развитием промышленности России и становлением государственной власти. Благодаря сплетению судеб великого императора и знаменитого металлурга Россия превратилась из аграрной страны в ведущую промышленную державу. Любой посетитель увидит становление «Окна в Европу», под этим окном мы подразумеваем уральский металл, который во многом открыл Россию как крупного поставщика металла и лидера промышленного производства», — рассказал заместитель директора мультимедийного парка «Россия — моя история» Дмитрий Калинин.

Работая над выставкой, организаторы долго искали образ, который помог бы объединить императора и промышленника, и пришли к выводу, что наиболее подходящей станет метафора реки. Именно она позволяет развивать в городе промышленность и экономику. Экспозиция, как воображаемый мост, соединяет столицу страны с ее промышленным центром — Уралом. Воплотить замысел удалось с помощью сочетания передовых технологий и аналоговых элементов. Привычная историческая реконструкция дополнена цифровым контентом и интерактивностью: в одних залах гости смогут посетить голографический театр, в других — покрутить водяное колесо...

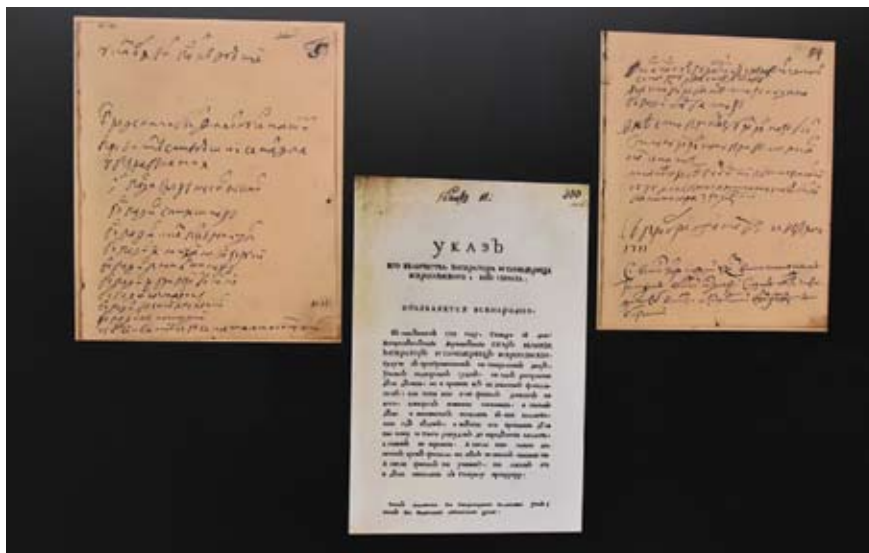
Выставка «Не словом, а делом» будет работать до ноября 2023 года.

На открытии выставки

На открытии выставки

Указы Петра Великого

Скрипка волнуется... девять

Раз в три года в пасмурный екатеринбургский ноябрь вплетаются сотни скрипичных струн. Отчего осенние сумерки дают временный пропуск в какие-нибудь более «бархатные» сезоны. Открываются очные туры Демидовского международного юношеского конкурса скрипачей «ДеМЮКС». Нынче он девятый. Конкурсные прослушивания проводятся, по традиции, под бессменным руководством президента ДеМЮКСа, заслуженного артиста России, профессора Вольфа Львовича Усминского в Уральской музыкальной «десятилетке». Участники девятого скрипичного соревнования представляли Китай, Японию, Ливан, Армению и Россию: от Уссурийска до Калининграда (Ростов-На-Дону, Казань, Санкт-Петербург, Новосибирск, Москва, Екатеринбург). Об актуальности и важности музыкального состязания мы поговорили с председателем жюри, народным артистом России, профессором Владимиром Ивановым, членом жюри, народным артистом РСФСР, профессором Валентином Жуком, ответственным секретарем ДеМЮКСа, дипломантом международных конкурсов Леонидом Усминским и с лауреатами.

Владимир Иванов:

— По сравнению с предыдущими конкурсами, в этот раз было чуть меньше участников. Что же касается общего среднего уровня, то в младшей группе он, к сожалению, определенно невысок. Были хорошие игроки, но немного. А старшая группа очень сильная. Финальный тур, в котором музыканты играли с оркестром, это еще раз показал: все пять прошедших в финал участников играли просто здорово.

Но выбор сделать все равно было необходимо. Здесь учитывались и игра на первых турах, то есть общая картина, и общий облик исполнителя, который создавался не только по игре концертов Баха или Вивальди. Самое главное, на чем мы основываемся, вынося решение — наличие таланта. И никто не может сказать, как это и что это. Но его слышно, и он ощутим. Нечто похожее происходит, когда один человек ощущает другого — исполнение музыкального произведения тоже способ общения. Тут можно почувствовать человека. Ведь, когда играет музыкант, всегда слышно и как

Директор Уральской музыкальной «десятилетки» Эльвира АРХАНГЕЛЬСКАЯ и председатель жюри ДеМЮКС Владимир ИВАНОВ

он умеет любить, и как он умеет страдать, его внутреннее содержание. Кроме того, безусловно, конкурс требует показать безупречное техническое совершенство. А это уже зависит и от работоспособности, и от опыта, и от состояния нервной системы, от много другого.

Валентин Жук:

— Второй раз я принимаю участие в судействе конкурса. В 2018 году ДеМЮКС мне показался очень сильным. Сейчас я в этом убедился. Особенно старшая группа была на очень высоком, международном уровне.

Произвели впечатление девушки из старшей группы, которые стали лауреатами I, II и III премий. Было сложно делать выбор, поскольку разница совсем небольшая. Но, тем не менее, жюри было едино в решении.

Конечно, любой конкурс — это соревнование. Поэтому получение первого места, возможность удостовериться в том, что ты неплох, или убедиться в своих догадках о том, что ты не хуже других (а музыканты очень сомневающиеся в себе люди) — крайне важны и дают серьезный импульс для движения вперед. Любой подобный толчок может стать опре-

Президент ДеМЮКСа, маэстро Вольф УСМИНСКИЙ дирижировал оркестром «Лицей-Камерата»

деляющим. Я помню, как это было со мной в начале пути.

Леонид Усминский:

— В этом году на отборочный, заочный тур конкурса было подано около 60 заявок. По тем или иным причинам не все допущены, не все доехали.

Во II очный тур прошли 11 конкурсантов в младшей группе (12-16 лет) и 9 в старшей группе (17 лет-22 года). Это то количество участников, которое физически возможно прослушать за пять дней соревнования.

Помимо прослушиваний, впервые в этом году мы органи-

зовали мастер-классы от профессоров Владимира Михайловича Иванова и Валентина Исааковича Жука для педагогов музыкальных школ и их учеников.

Кроме того, пригласили на конкурс наших партнеров — представителей московского Дома скрипки «Scroll fine instruments». Его директор Георгий Левинов рассказал о важных тонкостях инструментов, о том, в каком возрасте, при каком уровне и обучении какую скрипку стоит выбирать и как. Коллеги привезли пул своих инструментов, рассказали о специфике различных

школ скрипичных мастерских. Сопровождал девятый конкурс и скрипичный мастер Дома скрипки. Это крайне важно, так юные артисты получили возможность «подлечить» свой инструмент или смычок в случае форс-мажора.

Следующий год жизни ДеМЮКСа тридцатый, а сам конкурс — десятый, юбилейный. Все это время финансовую поддержку конкурсу предоставляет министерство культуры Свердловской области. Благодаря этому мы получаем возможность достойно проводить ДеМЮКС вот уже в течение 29 лет. С 2000

Эмиль ИЛЬДИРЕКОВ (Санкт-Петербург) — I премия в младшей группе

Никита БЕССОНОВ (Москва) — II премия в младшей группе

Маргарита ГЛАДЫШЕВА (Москва) — I премия в старшей группе

Анастасия ЖУКОВА (Калининград) — II премия в старшей группе

года конкурс поддерживает и благотворительный фонд «Синара». Это партнерство позволяет нам формировать призовой фонд. Что, конечно, серьезно влияет на статус музыкального соревнования.

Самое важное для нас, как организаторов — сохранять уровень, сохранять ДеМЮКС как бренд. Это осуществимо лишь поддержанием высокой планки судейства беспристрастного и профессионального жюри, состоящего из лучших мастеров. Честное и жесткое судейство означает справедливые итоги. Поэтому в ДеМЮКСе, например, запрещено участие учеников наших судей.

Лауреат I премии в старшей группе Маргарита Гладышева (Московская консерватория, класс А. Гуляницкого):

— Для меня никогда не было самым важным стать победителем. Самое главное — получить опыт. Например, в одном из туров я играла очень сложное произведение, которое мне было важно «вытянуть» эмоционально. Сыграть хорошо представлялось необходимым само по себе. Во время выступления для меня важно забыть, что я

нахожусь на конкурсе. И в этот раз произошло полное погружение в музыку. Кстати, в конкурсе принимали участие три моих сокурсника из Московской консерватории. Двое из них также стали лауреатами — Анастасия Жукова и Мария Звягина, чему я очень рада.

Лауреат I премии в младшей группе Эмиль Ильдирев (Средняя специальная музыкальная школа Санкт-Петербургской консерватории, класс Л. Барановой):

— О ДеМЮКСе я много слышал от знакомых, которые учатся в Уральской «десятилетке». Но теперь, конечно, совсем ина-

че увидел этот конкурс. Изнутри. Это соревнование серьезно подготовленных музыкантов. Лично для меня участие — поставленная и достигнутая цель.

Кроме того, конкурс важен, как качественный стартовый этап для начала моей будущей карьеры.

Было интересно пообщаться с ребятами, которые приехали на ДеМЮКС. Здорово, когда есть общие интересы. Прежде всего, мы говорили о музыке, о том, что получилось на сцене, а что нет. Делились своими успехами и неудачами. И конечно о чувствах и ощущениях, которые испытывали. Конечно, перед выходом любой участ-

Юлия БОБРОВА (Новосибирск) — II премия в старшей группе

ник волнуется. И я не исключение. Это — нормально. Если не волнуешься, можешь вообще убрать инструмент на полочку. Но играть здесь было для меня удовольствием. Отдельная благодарность оркестру «Лицей-Камерата» и дирижеру Антону Шниткину. Приятно выходить на сцену с такими музыкантами.

Лауреат III премии в младшей группе Лев Дубских (Уральская специальная музыкальная школа-десятилетка, класс Л. Элькина):

— Несколько лет назад Вольф Львович Усминский рассказал, что существует такой прекрасный конкурс. VIII ДеМЮКС я только смотрел и слушал. И вот прошло время. Сейчас я в пятом классе. А значит, можно было задаться вопросом: смогу ли я принять участие в ДЕМЮКСе? Озадачил моего педагога Леонида Евсеевича Элькина. Так я стал кандидатом в I отборочном туре. Ну, а дальше были уже II, III, IV очные туры. И в итоге — лауреатство III премии. Я рад!

Перед выходом на сцену было небольшое волнение, но это правильное чувство для каждого музыканта. А когда выходишь — уже незачем переживать. У меня есть правило: выходи на сцену с хорошим настроением. Это мне очень помогло и здесь, на конкурсе. Когда играю, то как бы наполовину отключаюсь, во время выступления словно нахожусь в трансе. Когда же занимаюсь дома, то представляю картинку: где и что происходит. И так понимаю, о чем играю, и исполнение становится лучше.

У меня есть три версии развития своей жизни: стану сольным музыкантом, стану дирижером и у меня будет свой оркестр, или стану педагогом.

Вручение диплома лауреата III премии екатеринбуржцу Льву ДУБСКИХ

«Демидов был крупнейшим меценатом и одним из выдающихся государственников. Он неравнодушно относился ко всему, что происходило в России, в том числе и в культурной части. Конкурс – это продолжение демидовской традиции. Нам сегодня особенно нужны талантливые музыканты, ведь музыка помогает жить. Всем нам желаю приятных впечатлений, общения с музыкой, с её талантливыми представителями, с завтрашним днем нашей музыкальной культуры», — сказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, обращаясь к лауреатам ДеМЮКСа и зрителям.

ЛАУРЕАТЫ IX ДЕМИДОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЮНОШЕСКОГО КОНКУРСА СКРИПАЧЕЙ

Старшая группа:

- Маргарита Гладышева (Москва) — I премия
- Юлия Боброва (Новосибирск) — II премия
- Анастасия Жукова (Калининград) — II премия
- Мария Звягина (Москва) — III премия
- Чжоцзин Сюй (Китай) — III премия

Младшая группа:

- Эмиль Ильдирексов (Санкт-Петербург) — I премия
- Никита Бессонов (Москва) — II премия
- Лев Дубских (Екатеринбург) — III премия
- Надежда Тарадаева (Новосибирск) — III премия

По сложившейся традиции, через шесть месяцев, весной 2023 года лауреаты I и II премий получают возможность показать свое мастерство в одном из залов Московской консерватории, где пройдет гала-концерт победителей IX ДеМЮКСа с участием Камерного оркестра Московской консерватории под руководством народного артиста России Феликса Коробова.

Оркестровые «полководцы»

Образное определение дирижеров «музыкальные полководцы», сделанное первым заместителем министра культуры Свердловской области Юлией Прытковой на закрытии II Уральского форума национальных оркестров России, было очень «в точку». Причем, «полководцы» харизматичные и опытные — настоящие мэтры искусства игры на народных инструментах.

Проект, рожденный год назад, новый не только для Уральского центра народного искусства имени Е. П. Родыгина, но и для всего региона, выдержал испытание, зарекомендовав себя, как эффективная концертная и дискуссионная площадка. Форум под номером два, конечно, был уже иным, но неизменным в одном: высокий уровень гостей, организации, мастерства исполнителей.

Это площадка для встреч, открытого диалога и обмена опытом между специалистами в области культуры и народного исполнительства. Нынче в Екатеринбург вновь съехались руководители концертных организаций и национальных оркестров, дирижеры, исполнители, менеджеры, руководители и преподаватели детских школ искусств,

Концерт-премьера Уральского государственного русского оркестра — «Богатырская сказка» Александра Муравьева

средних и высших учебных заведений, любительских народных оркестров.

На научно-практической конференции «Национальные оркестры России в современной реальности» обсудили множество разных актуальных вопросов. В том числе — развитие нацио-

нального начала в музыке для оркестров, содружество исполнителей с композиторами, новый репертуар, сохранение народных традиций, национальной идентичности, качество профессиональной подготовки музыкантов и детское образование в области русских народных инструментов... Мастер-классы дали асы исполнительского искусства: балалаечник Андрей Горбачев, домристы Сергей Лукин и Михаил Горобцов (Москва), баянист Виктор Дукальтетенко из Санкт-Петербурга, виртуоз игры на гуслях Елена Агащук из Тюмени.

В Екатеринбурге выступили совершенно разные оркестры, включая самый, пожалуй, брендовый российский коллектив — Национальный академический оркестр народных инструментов имени Н. П. Осипова. К тому же, так как форум проходил и во время всероссийской акции «Ночь искусств», свою программу «Рус-

Первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия ПРЫТКОВА говорит об итогах форума — на сцене сводный оркестр II Уральского Форума национальных оркестров России

ский стиль» Красноярский филармонический русский оркестр имени Бардина подарил и жителям Первоуральска. А еще на форуме были и подарки от хозяев — выступления ансамбля русских народных инструментов «Русичи», квартета «Урал» и группы «Изумруд» Свердловского театра музыкальной комедии, которые тоже собрали полные залы.

География форума — от Красноярска до Краснодара: Москва, Казань, Санкт-Петербург, Челябинск, Екатеринбург... Отдельное слово о спикерах научно-практической конференции и участниках дискуссий. Михаил Имханицкий, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, признанный теоретик инструментального народного искусства, и Владимир Бычков, профессор Челябинского института культуры, представляли свои книги. Владимир Шкуровский, профессор, художественный руководитель и главный дирижер Русского народного оркестра академии Гнесиных «Душа России» и Русского оркестра Гнесинского музыкального училища провел дискуссию по актуальным вопросам развития народно-оркестрового исполнительства с руководи-

Ас балалайки Андрей ГОРБАЧЕВ на уральской сцене

Баянист Виктор ДУКАЛЬТЕТЕНКО — представитель питерской школы

Заведующая отделением «Инструменты народного оркестра» Свердловского музыкального училища имени П. И. Чайковского, профессор Уральской консерватории, директор автономной некоммерческой организации поддержки и развития народной музыкальной культуры «Серебряные струны», лауреат всероссийских и международных конкурсов Светлана Мусафина поделилась опытом, как создаются «Творческие проекты своими руками».

Уральская школа народно-исполнительского искусства всегда была сильной. Евгений Блинов, Тамара Вольская, Шайкат Амиров,

Солирует Михаил ГОРОБЦОВ (Москва)

телями национальных оркестров страны.

Яркими страницами форума были открытые уроки от профессора, заведующего кафедрой оркестрового дирижирования Уральской консерватории Вячеслава Карташова и профессора кафедры народных инструментов и оркестрового дирижирования Краснодарского государственного института культуры, художественного руководителя и главного дирижера концертного оркестра «Виртуозы Кубани» Краснодарской филармонии Анатолия Винокура.

На екатеринбургской сцене гостья из Тюмени Елена АГАЩУК со своими гуслими

На сцене — коллектив из Красноярска

Виктор Романько... И ведь каждый — и педагог, и исполнитель-виртуоз. А коллективы! Одни «Баянисты Екатеринбурга» Леонида Болковского чего стоили... А Уральский государственный русский оркестр под управлением Леонида Шкарупы (дирижер Павел Васильев)! Этот наш коллектив, на правах хозяина форума, во многом и задает тон событию, и всегда готов удивлять. Нынче, кроме основного выступления на большой сцене зала имени Лаврова, он дал концерт-премьеру с программой, состоящей из произведений призеров I Всероссийского конкурса

композиторов «Время оркестра народных инструментов». Конкурс родился год назад, после Форума национальных оркестров России. В нем приняли участие 23 композитора из Казани, Минска, Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Красноярска и других городов. Итогом его стал выход сборника сочинений лауреатов, который был презентован гостям и участникам II Уральского форума. Произведения восьми лучших авторов, ставших лауреатами, составили основу премьеры, наряду с современными сочинениями члена жюри конкурса,

Ввести практическое освоение народных инструментов в программу общеобразовательной школы и прививать любовь к русской народной музыке, более активно транслируя ее на каналах отечественного радио и телевидения.

Первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова сообщила, что такие предложения внесены в резолюцию участниками II Уральского форума национальных оркестров России. Документ направлен в адрес министерств культуры, науки и высшего образования, просвещения РФ, министерства культуры Свердловской области, Союза концертных организаций России, Союза композиторов. Кроме возможности введения специальных уроков в школьную программу, предложено сделать акцент на посещении концертов народных исполнителей в образовательных программах детских школ искусств. «И в Год культурного наследия эти вопросы важны как никогда», — заявила Ю. Прыткова.

уральского композитора, профессора, заслуженного деятеля искусств России Андрея Бызова. Вошла в программу и участвовавшая в конкурсе Симфоническая поэма для контрабаса и оркестра русских народных инструментов «Богатырская сказка» Александра Муравьева (Москва).

На заключительном гала-концерте уже традиционно на одной сцене собрался сводный оркестр Уральского форума национальных оркестров России. Это четыре прославленных коллектива: оркестр имени Бардина (Красноярск), Государственный оркестр народных инструментов Республики Татарстан (Казань), оркестр имени Осипова (Москва) и наш оркестр под управлением Леонида Шкарупы (Екатеринбург). Сводным коллективом поочередно дирижировали все четыре дирижера. Первым на сцену поднялся народный артист России, художественный руководитель и главный дирижер оркестра из Татарстана Анатолий Шутиков, и в зал ворвалась «Сюита на татарские темы», которую сменили «Вальс» Салиха Сайдашева и татарская плясовая песня «Талы-Талы». Вторым был Валерий Шелепов, художественный руководитель и главный дирижер Красноярского оркестра, и зазвучала «Kotat in Sky» (фьюжн-обработка на тему русской плясовой песни «Камаринская» Владимира Кошелева). Заслуженный деятель искусств РФ Леонид Шкарупа управлял своим оркестром, исполняя знаменитую «Матаню» Юрия Фабричных. А оркестр народных инструментов имени Осипова с дирижером Владимиром Андроповым триумфально завершил гала-концерт «Танцем с саблями» из балета «Гаянэ» Арама Хачатуряна. Bravo музыкантам, bravo дирижерам, bravo музыке!

Джаз. Хор. Время

На международном конкурсе «Поющий мир» в Санкт-Петербурге Джаз-хор Свердловской Детской филармонии стал триумфатором. «Золото» в двух конкурсных номинациях, спец-приз жюри за лучшее исполнение современной музыки и — Гран При. Кроме профессионального признания, был и огромный зрительский интерес питерцев к «провинциальному» коллективу. Многие, среагировав на необычное название, побывали на концертах, конкурсных выступлениях и стоя аплодировали в зале Государственной Капеллы самому неординарному поющему коллективу. Так случается практически на каждом конкурсе или фестивале, где участвует Джаз-хор — такой оригинальный, такой стильный. И трудно поверить, что когда-то все начиналось с... китайских платьев.

— На первый концерт, в начале 1990-х, дети вышли в модных китайских платьях с дикими оборками. Пели плохо, но все были счастливы. Тогда была невероятная атмосфера погружения во что-то новое, неизведанное, непривычное, — рассказывает Марина Макарова — создатель и бессменный руководитель Джаз-хора Детской филармонии. В середине 1980-х она, рафинированная студентка Свердловского музыкального училища, воспитанная исключительно на классике, совершенно случайно узнала про джаз. — У нас появился факультативный семинар «История стилей джазовой музыки». Я решила туда ходить, чтобы не тратить впустую большой перерыв между «парами». Быстро поняла, что кроме Баха, Чайковского, Рахманинова еще много интересного существует. В том числе и джаз. На пластинках, магнитофонных бобинах и кассетах мы слушали блюз, фанк, джазовые стандарты, обсуждали. Виктор Зайцев (заведующий училищной фонотекой) рассказывал о формах, стилях, направлениях. Было очень интересно! Но это не значит, что я начала запоем слушать, искать ноты, записи.

— Прошло ровно 10 лет, прежде чем появилось имя «Джаз-хор»...

— В Детской филармонии были поющие мальчики — Капелла. А у меня формировался хор девочек, и появилась возможность работать не в классическом стиле. Хоров тогда было много, пели все одинаковый репертуар, хотелось сделать что-то другое, не похожее ни на кого. Ожидавшие меня сложности и проблемы я не представляла. Когда попросили придумать название, я сказала «Джаз-хор». И мне оно показалось таким классным!

— Это было просто необычное словосочетание? Или реально хотели петь джазовую музыку?

— Конечно, хотела! Очень. Но абсолютно не понимала, что дети и джаз — вещи сложносовмести-

мые. Я наслаждалась музыкой, которая мне очень нравилась, и думала, что девочки смогут ее исполнить так же прекрасно. Мы начинали с рождественских американских песенок, спиричуэлс. Не было ни нот, ни текстов, искали их повсюду, часто не зная первоисточника. Не каждый переводчик хорошо расслышит распевы, а мы переводили на слух английские тексты. Многие — неправильно, как выяснилось позже. И вообще они оказались совсем не детские. Самодеятельность! Но дико хотелось петь!

— Джаз — урожденный африканец. В центре России, на Урале его вознамерились петь девочки, да еще и хором. Стартовое противоречие. Но 1990-е —

время, когда стирались границы невозможного, ничего не запрещали, казалось, что получится все...

— Коллектив только создавался, дети еще ничего не умели, и их не пришлось переучивать. За ними стояли родители, в основном мои сверстники, которым тоже нравился джаз. Тогда на иностранных языках хоры не пели. Особенно на английском. Разве только чешский, немецкий или латынь. Родители приносили много музыкального материала. Это было совместное творчество, потому что всем хотелось, чтобы дети овладели языками, новой стилистикой.

— **Свердловск, не без основания, считался городом джазовым. Здесь были отменные музыканты, тонкие ценители, яркие пропагандисты. Важно было их мнение или признание? Или подзревали их скепсис?**

— Легендарный создатель эстрадно-джазового отделения Свердловского музыкального училища имени Чайковского Валерий Куцанов говорил, что не в том направлении я решила двигаться. И, наверное, только безбашенность молодости помогла не принять это во внимание. Иногда думаю, если бы советовалась тогда, спрашивала, мы бы пошли более правильным путем и достигли бы результатов гораздо раньше. А, возможно, если бы мне постоянно говорили: «здесь нет свинга, не та гармония, стилистические отклонения», я бы сдулась, сдалась. В 2005 году на 40-летие отделения Валерий Алексеевич лично пригласил нас в Театр эстрады, сказав, что у нас появился свинг, стилистически верный драйв. Исподволь он за нами следил, и его приглашение, а тем более одобрение — были очень приятны.

— **Квинтэссенция джаза — импровизация. В Джаз-хоре есть импровизация?**

— Хотелось бы. Но научить импровизировать даже взрослому не просто. А уж детский хор... У нас есть импровизация. Только не спонтанная, не сиюминутная. Она прописана и заучена. Истинная импровизация — удел высоких профессионалов.

— **Джаз-хор, безусловно, особый коллектив. Зритель слышит и видит отличных от других во взглядах, в манере поведения и существования на сцене девочек...**

— Мы много работаем над тем, чтобы они выглядели раскрепощенно, чтобы **весь хор** был интересным. А интересным

можно быть только тогда, когда ты внутренне свободен. Уроки хореографии у нас с младшего возраста в расписании. Есть дети, которым многое не нужно объяснять: у них внутренний кайф от того, что делают. А есть вокально одаренные, но с зажимами, менее эмоциональные. С ними особо тщательно разбираем материал. Не все сразу получается. Труд долгий и упорный. В некоторых произведениях заложена внешняя эмоция, драйв для которой естественен. А вот в джазовых балладах, например, все внутри. Там надо лицом, глазами все показать. С возрастом, возможно, это само приходит. А нам надо — сейчас. Мы многое делаем статично, но и тогда при-

Снимок на память о гастролях

существуют артистизм и выразительность, которые не спрятать. И это завораживает. У девочек всегда есть отношение к той музыке, которую они исполняют.

— **А Вы заставляете их слушать джаз?**

— Не заставляю. Рекомендую. Особенно когда готовим новую программу, прошу послушать произведение в разных исполнениях. В их жизни много всякой музыки. Не всегда она меня радует, но они дети своего времени и должны быть в диалоге с ним, со сверстниками на одной волне. А джаз они слушают. Особенно старшие. Чаще — классический. Это вызывает у меня уважение.

— **Те, кто следят за творчеством Джаз-хора, с восторгом принимают и оригинальный репертуар, и совсем «не хоровые» костюмы. Коллеги неоднозначно относятся к стилю коллектива: и завидуют, и не понимают, и осуждают, и копируют, и восхищаются. А жюри конкурса в Санкт-Петербурге вручило специальный диплом — «За создание сценического образа».**

— Мы всегда находим лицо в хоре, за которым интересно наблюдать. И мне было важно, чтобы на всех было интересно смотреть. Добиться этого крайне сложно. Если 48 артистичных

лиц, а два — скучных, они самые заметные. Стильность пришла потом. Двигаться, быть выразительной — это было главным. Зритель должен понять, о чем мы поем.

— **Вы очень требовательны не только к своему хору, но, прежде всего, к себе. Сколько раз признавались себе, что получилось именно то, что хотели, что все ниточки сошлись в одной точке?**

— Я всегда недовольна. Мне вечно чего-то не хватает: и здесь не так, и тут не то. Вроде бы, неплохо, но хотелось бы лучше. Совсем недавно, перед открытием сезона в Детской филармонии, смотрела на девочек из зала. Хор — в абсолютной форме (мы же после конкурса), идет репетиция, свет-звук выстраи-

ваем... И в какой-то момент понимаю, что не могу придаться: каждая сама по себе интересна, все звучит ровно, и все без меня, я-то не на сцене! Вот то, о чем мечтала, к чему много лет шла. Это был момент. Но он меня расстрогал. И мне хочется двигаться в этом направлении, чтобы хор на сцене мог работать без меня.

— **Несколько лет назад появилась формула «не совсем джаз и больше чем хор»...**

— Это правильно. Мы умеем петь разное — классику, этнику, джаз, поп, который достоин звучания, русскую музыку. Но не участвуем в джазовых конкурсах, потому что там нет хоровой номинации. Репертуар давно уже стал мультижанровым, но в джаз меня тянет безудержно. Искать хору другое имя смысла нет — оно давно уже стало брендом. Куда поведет нас мода, в развитие, или будет остановка? Пока не знаю. Будем все больше работать на сцене без дирижера. Это интересно и перспективно.

— **Легко ли быть непохожими, не такими, как все?**

— Очень трудно. Надо все время об этом думать. Иначе станешь как все. Мы все время в поиске. Мы никого не копируем, прокладываем свой путь. Но я вижу коллективы, созданные по нашему образу и подобию. Вплоть до репертуара... Ты нашел золотую жилу, работаешь старателем, добывая из песка золотишки, но вдруг у тебя это с легкостью берут и начинают копировать, выдавая за свое...

— **Мне кажется, это исключительно потому, что Джаз-хор нравится. А очарование подлинника никто не отменял.**

— Возможно...

— **И все-таки, джаз — это свобода?**

— Да!

Музыка нас связала

В Нижнем Тагиле прошел уже второй Приваловский музыкальный форум. Большой зал Нижнетагильской филармонии, скромный зал детской музыкальной школы, классы колледжа искусств на три ноябрьских дня стали площадками для концертов лучших оркестров русских народных инструментов и занятий титулованных мастеров со студентами-«народниками».

Нижний Тагил, один из крупнейших промышленных центров России, создал событие, важное для музыкальной культуры всей страны. Связано оно с именем земляка, о котором, если честно, еще лет пять назад мы почти ничего не знали. Первые девять лет жизни Николая Привалова, родившегося в семье горного инженера, прошли в Тагиле, а потом — учеба в Петербурге с намерением пойти по стопам отца. Но полученное домашнее музыкальное образование обострило интерес горного инженера к изучению истоков национальной музыки, исполняемой на русских народных инструментах. В конце XIX века в разных изданиях появляются первые публикации Привалова, и начинаются годы его работы на ниве музыкального просвещения и популяризации русской народной музыки. Николай Иванович

Привалов — музыкант, этнограф, композитор, ближайший сподвижник создателя первого Великорусского оркестра Василия Андреева.

— Как имена реформаторов театра Станиславского и Немировича-Данченко всегда рядом, так и Андреева и Привалова? — обращаю вопрос петербургскому участнику научно-практической конференции Валерию Брунцеву. Он, можно сказать, основной исследователь биографии и наследия нашего знаменитого земляка, автор книг о нем. Валерий Александрович живо откликнулся:

— Андреев больше проявил себя как организатор, сумевший привлечь единомышленников. Привалов — автор около пяти тысяч музыкальных произведений, инструментовед. Благодаря ему в профессиональных оркестрах появились контрабас-балайка,

жалейка, русские «кастаньеты» — деревянные ложки. Исполнительское мастерство коллектива Привалова современники оценивали так же высоко, как и оркестра Андреева.

На конференции, после доклада Брунцева о значении творческого наследия Привалова в современной культуре России, состоялся обмен мнениями и идеями прибывших из разных городов музыкантов и педагогов о развитии народно-оркестрового исполнительства, вовлечении в это искусство юного поколения. Не раз звучали слова благодарности Владимиру Ивановичу Капкану, создателю первого в городе профессионального оркестра русских народных инструментов «Тагильские гармоники», автору идеи проведения Приваловских форумов. Это, наряду с созданием муниципальной филармонии, тоже важная страница биогра-

Концерт оркестра Пермской краевой филармонии

Государственный академический русский народный ансамбль имени Людмилы Зыкиной

фии дирижера Капкана, к сожалению, рано ушедшего из жизни. Человек-легенда — так теперь называют Владимира Ивановича земляки

«Музыкалка», колледж искусств, консерватория — путь, пройденный многими тагильскими исполнителями на русских народных инструментах. Детская музыкальная школа № 3 носит имя Н. И. Привалова. Хорошая материальная база, оснащённость, благодаря национальному проекту «Культура», инструментами и то, с каким желанием учатся ребята игре на них, вдохновляют педагогов на творческие идеи. Директор школы Ольга Орликова хочет воссоздать распавшийся до ее вступления в эту должность оркестр русских народных инструментов и провести среди юных исполнителей конкурс имени Привалова. Думается, после концерта в школьном зале участника форума — лауреата российских и международных конкурсов ансамбля «Русичи» из города Березовского, мотивация учащихся заметно повысится.

В колледже искусств участники форума провели практические занятия со студентами. Мастер-класс доцента Уральской

Идет научно-практическая конференция

консерватории, артиста Свердловской филармонии Евгения Пирогова поможет играющим на баяне и аккордеоне овладеть особыми приемами игры. О технике исполнения вел разговор с молодыми коллегами Валерий Матряшин, солист Государственного академического русского народного ансамбля имени Людмилы Зыкиной «Россия». А вечером артист показал эту технику в своем выступлении на концерте в Большом зале филармонии.

— Мы не ожидали такого наплыва публики. За три дня форума на концертах побывало около двух тысяч зрителей! — отмечают сотрудники филармонии.

— Это музыка для души. Она объединяет исполнителей и слушателей. Духоподъемная, что так востребовано в наши дни, — поделился впечатлениями от концерта один из простых слушателей, инженер Владимир Альтман.

Второй Приваловский музыкальный форум не просто трехдневная культурная акция. Четыре года назад был задуман масштабный проект: сделать Нижний Тагил, родину выдающегося организатора культурного просвещения на основе русской музыки, центром притяжения для коллективов, исполняющих ее на народных инструментах. Форум показал, что это возможно.

Мастер-класс в колледже искусств дает Евгений ПИРОГОВ

Ансамбль «Русичи» после концерта в детской музыкальной школе имени Привалова

Танцуй и пой, книги освой

Свердловскому областному училищу (колледжу) искусств и культуры нынче — 65 лет. Его выпускники, многие из которых стали известными деятелями культуры, несут дух просвещения во все уголки нашей страны. Здесь могут получить профессию будущие хореографы и танцоры, цирковые артисты, библиотекари, дирижеры народного хора. Постепенно специализации колледжа расширялись, с 1964 по 1999 год добавилось десять отделений.

А началось все в середине XX века, в 1957 году, когда исполкомом Свердловского областного Совета было принято решение об организации областной культпросветшколы. Для клубных работников тогда было открыто обучение по трем специальностям: руководитель театрального и танцевального коллективов, руководитель академического хора. Колледж искусств и культуры дает одаренным детям полноценное образование, они проходят курс практических занятий и теоретических предметов. Конечно, лучше всего о работе колледжа, о современных студентах, расскажут его педагоги и выпускники.

Преподаватель музыкальной литературы Инетта Борисовна Покровская трудится в колледже с 1974 года. Найти дело, которому служить — огромное счастье, и это свое счастливое состояние педагог передает студентам.

Педагог Инетта ПОКРОВСКАЯ

Сводный оркестр народных инструментов

Инетта Борисовна преподносит музыку как настоящее чудо, и ребята начинают серьезно интересоваться этим искусством, любить его.

Есть у студентов любимые композиторы: Римский-Корсаков, Чайковский, Свиридов, Шопен, Брамс, Вагнер. Особая любовь — к Сергею Рахманинову. «Однажды на уроке, после прослушивания сочинений Сергея Васильевича, дети сказали, что от его музыки раздвигаются стены, расширяется пространство», — говорит Инетта Борисовна. Замечательные слова другого гения, Дмитрия Шостаковича, украшают кабинет Покровской: «Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно сделает вас духовно богаче. Чище. Совершеннее». Изучая со студентами творчество Шостаковича, считает преподаватель, можно, порой лучше, чем из любого учебника, узнать историю нашей страны: «Такие эпохальные произве-

дения, как, например, Пятая и Седьмая симфонии, разворачивают перед нами в гениальной музыке 1930-40-е годы в СССР». И все же, самое главное, считает педагог, воспитывать стоит не только музыканта, но прежде всего — Человека.

Выпускница эстрадного отделения колледжа, вокалистка, студентка Института современного искусства в Москве Лера Ненашева с благодарностью рассказывает про самые интересные занятия и педагогов, оставивших след в душе: «Прекрасные уроки педагога по музыкальной литературе Инетты Борисовны Покровской дали очень многое, я полюбила классическую музыку именно с ее подачи. Педагог по вокалу Ольга Юрьевна Лазаркевич научила нас, кроме владения вокальной техникой, профессионально преподносить материал — исполнять песни так, чтобы у слушателя поднималось настроение, и, в то же время, он

мог задуматься. Эстрадный певец должен уметь очень многое: читать с листа, создавать свою интерпретацию произведения, исполнять и сольные программы разных жанров и эпох, и выступать в ансамбле. И, конечно, уроки Галины Тимофеевны Краснянской по вокальному ансамблю дали нам настоящие профессиональные знания, которые сейчас, в институте, очень пригодились. Еще я очень любила уроки фортепиано у Инны Израилевны Зиминой».

Библиотечное отделение было открыто в 1964 году, первым библиотекарем, которая сама создавала фонд, была Валентина Семеновна Вольхина. Это отделение по-прежнему единственное такое в Свердловской области. Сюда приезжает учиться молодежь из городов и поселков уральского региона, выпускники работают в библиотеках Екатеринбурга и области, преподавателями и сотрудниками в *alma mater*.

Колледжу удалось создать прекрасную библиотеку с просторным читальным залом, оборудованным компьютерами, с фондом, одним из самых больших среди библиотек средних учебных заведений Екатеринбурга. Причем художественной литературы, которая в большин-

Русский танец

стве своем уже не переиздается, здесь более восьми тысяч книг, учебников — более девяти тысяч экземпляров. Есть тут и виниловые грампластинки, и ноты. Во многом фонд пополнялся благодаря дарениям преподавателей, много книг пожертвовала директор колледжа И. В. Сатымова.

Заведующая библиотекой СКИК и преподаватель колледжа Галина Станиславовна Шутова говорит, что современные ребята, несмотря на все новые веяния, все равно читающие: «Дети у нас учатся развитые, интересные, с ними приятно общаться. Они много знают, умеют искать и пользоваться информацией. Работа библиотекаря включает очень много именно профессиональных умений, а личные качества для будущего библиотекаря остаются те же, что и всегда — доброжелательность, внимание к людям, вежливость, эрудиция.

Все дело в том, что симпатия к чтению, к книге иногда зависит от того, с кем юный человек встретится, когда придет в библиотеку, и какую эмоцию передаст ему библиотекарь в начале читательского пути».

По своему личному опыту читателя могу сказать, что в библиотеках Екатеринбурга работают высокие профессионалы, и многие из них — выпускники колледжа искусств.

О других качествах и умениях библиотекаря Галина Станиславовна говорит так: «В нашей среде популярна профессиональная шутка: «Знаешь алфавит — библиотекарь из тебя получится!». Кроме шуток, нужно хорошо знать русский язык, много читать, уметь анализировать и систематизировать информацию, уметь концентрироваться, быть по-хорошему «въедливым» — это требуется при работе с каталогами. Сейчас, конечно, добавляется умение пользоваться новыми компьютерными технологиями».

Галина Станиславовна работала в разных библиотеках Екатеринбурга. И сама большой любитель книги. Она из настоящих профессионалов. В колледже ей нравится контингент студентов. По ее словам, это творческие люди, открытые по характеру, они хорошо ориентируются в искусстве, и у них тоже можно многому поучиться.

Балетный номер студентов

В возрасте азарта и задора

Свердловской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих имени Д. Мамина-Сибиряка исполнилось 70 лет. Этому событию была посвящена Всероссийская научно-практическая конференция «История библиотеки как инновация: социокультурная эволюция в развитии библиотечного обслуживания людей с инвалидностью». Из разных городов страны она собрала специалистов, чья деятельность связана с читателями, нуждающимися в особом отношении и понимании.

Выступавшие на конференции говорили о тех переменах, которые произошли в работе библиотек за последние годы в связи с активным внедрением передовых коммуникативных технологий. Ключ к пониманию происходящих изменений, на мой взгляд, заключается в лирических наблюдениях тифлопедагога, сотрудницы библиотеки Елены Ермаковой:

— Когда я училась в школе, думала, что библиотека — это бесконечные пыльные полки с книгами, тома известных писателей повсюду и тишина, сопровождающая знакомство с заветными страницами, — сказала она. — Но, придя на работу сюда, поняла, что все совсем не так. Сегодня библиотека — это творческая площадка для многих начинаний. Читатели встречаются здесь с миром живого слова

На областном конкурсе брайлистов («БРАЙЛИАДА» -2022) среди инвалидов по зрению

и пространством современной культуры.

И действительно, библиотека имени Мамина-Сибиряка известна разноплановыми и многовекторными проектами. Ее сотрудники отлично понимают тенденции нынешней сложной и стремительной эпохи, чувствуя духовные запросы читателей. Библиотекари стремятся привлечь посетителей к организации проводимых здесь мероприятий. Это не что иное, как комплексный подход к работе с любителями

книги, именуемый инклюзивной библиотекой. Он предполагает включенность читателей в различные события. Вот только некоторые из них: студия громкого чтения «Театр слова», проект «Театральные сезоны». «Рассказы об ЭкстрАбилити» — возможность для читателей проявить свои интеллектуальные и творческие устремления. А на встречах «Мультимобильность — качество жизни» они учатся управляться с гаджетами различных модификаций.

— Работу сотрудников «маминки» отличает творческий подход к делу, — отметила первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова. — Эта библиотека стала методическим центром, накопившим немалый опыт взаимодействия с читателями. Семь десятилетий она дарит радость общения с книгой. Говорят, это

На праздновании 70-летия библиотеки

И в этой библиотеке писали тотальный диктант

солидный возраст, а мне кажется, это возраст азарта и задора, возраст любви к ближнему.

Еще одно объемное направление работы с завсегдатаями читальных залов — проект «Библиотека уральская». Он включает несколько актуальных идей, обогащающих палитру социально значимой деятельности «маминки». Библиотека, которой присвоено имя Дмитрия Наркисовича, конечно, проявляет особый интерес к культурным и историческим богатствам нашего региона.

— Участники проектов «Мой зримый мир» и «ЧитайУрал» во время тифлоэкспедиций имеют возможность лучше узнать историю родного края и его достопримечательности, — рассказывает заместитель директора библиотеки Виктория Арсентьева. — Клуб встреч с писателями «Уральский изюм» на протяжении многих лет знакомит посетителей с литературной жизнью области. А в программе «Уральские писатели — незрячим читателям» они имеют возможность прочесть книги, изданные в «маминке» шрифтом Брайля.

— Благодаря усилиям сотрудников библиотеки, которой исполнилось семьдесят лет, она стала инклюзивным центром мирового уровня, — подчеркнул

Культурно-образовательное занятие в рамках проекта «Рождение книги»

президент некоммерческой организации «Белая трость» Олег Колпашиков. — Она стала поистине международным центром социальных инноваций.

Естественно, библиотекари не могли оставить без внимания такой огромный пласт литературы, как сказки. Несколько проектов направлены на детскую аудиторию. Литературно-художественная студия «Лаборатория сказок» знакомит юных читателей с лучшими произведениями этого жанра. Пользуется популярностью семейный клуб «Светлячок». А цикл «Прикосновение к прошлому» позволяет виртуально и мысленно совершать путешествия во времени и пространстве.

На состоявшейся в конференц-зале Ельцин Центра торжественной церемонии, которая была посвящена 70-летию

библиотеки, гости отметили большую роль специалистов «маминки» в развитии библиотечного дела и формировании культурного пространства на Среднем Урале.

— Опыт библиотеки имени Дмитрия Мамина-Сибиряка интересен всему профессиональному сообществу, — сказала директор Российской государственной библиотеки для слепых Елена Захарова. — Здесь впервые начали использовать компьютеры, чтобы расширить возможности читателей. Здесь впервые применили перспективные тифлопроцессы. Уверена, что Екатеринбург и впредь будет лидером библиотечного дела в России.

И это вполне естественно: сотрудники «маминки» создали условия для комфортной работы с книгой всем, кто в этом нуждается.

— У нас же существует программа «Библиотека дружелюбная», — говорит В. Арсентьева. — Она направлена на создание среды, удобной нашим читателям.

И в этом суть современной библиотеки, где создаются новые формы взаимодействия с посетителем. Особенно в библиотеке со специфическим кругом читателей.

Акция «Читаем Евгения Пермяка»

Культурно-образовательное занятие в рамках проекта «Рождение книги»

Жить с собой в ладу

В день рождения Владислава Крапивина состоялась очередная церемония вручения Международной литературной премии его имени за лучшие произведения для детей и подростков. Нынче на конкурс авторы из разных стран и регионов России представили 172 работы.

— Читая произведения отечественных авторов, понимаю, как много в России талантливых людей, — сказала Ирина Крапивина, вдова писателя. — Они прислали интересные самобытные тексты, раскрывающие проблемы современного ребенка. Сегодняшний мир очень сложен. Как разобраться в его хитросплетениях? Литература должна стать для подрастающего поколения своеобразным путеводителем, помогающим понять человека, стремящегося жить с собой в ладу.

И действительно, авторы обращаются к различным тематическим пластам, не ограничивая себя возрастными рамками. Школа, традиционно пребывающая в центре внимания писателей, уже не заполняет все пространство социальных коммуникаций подростков. Их мир шире и многообразнее. В этом и пытаются разобраться авторы представленных на конкурс произведений.

Кто же стал обладателем лауреатских медалей в 2022 году?

В номинации «Выбор профессионального жюри» победу одержала москвичка Наталья Вишнякова с повестью «На старт приглашаются...». Ее герои — юные спортсмены, увлеченные фигурным катанием. Но мир спорта не исчерпывается для них коньками и ледовой площадкой. Персонажи стал-

Церемония объявления и награждения лауреатов

киваются со сложными взаимоотношениями с тренерами и сверстниками.

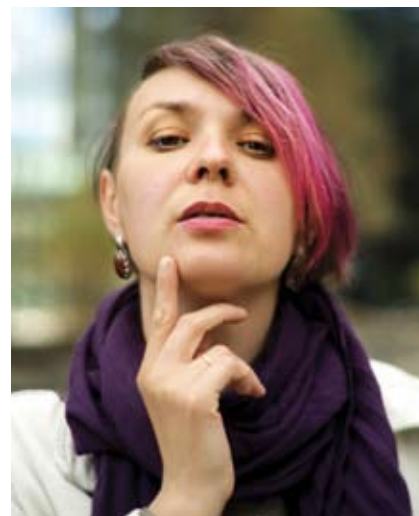
Наталья Вишнякова призналась на церемонии, что давным-давно мечтала стать детским писателем. По ее мнению, это единственная возможность совместить восприятие мира взрослым человеком и ребенком. В повести ей это удалось, ведь она

говорит словами подростков, описывает ситуацию, в которую они попадают, сообразуясь с собственным опытом.

Литературный совет жюри остановил свой выбор на повести «Пешком по небу» Екатерины Аксеновой (Тюмень). Здесь интерес автора сосредоточен на переживаниях и поисках пятиклассника Миши

*Победитель в номинации «Выбор профессионального жюри»
Наталья ВИШНЯКОВА*

*Обладатель приза «Литературного совета жюри»
Екатерина АКСЕНОВА*

Смирнова. Так уж получилось: в классе он — «белая ворона», и друг Сева не всегда поддерживает его. Да и дома не все в порядке. У мамы новый муж, и в Мишиной комнате теперь живет сводная сестра со странным прозвищем Оглашения. В общем, непросто парню в таком мире. Не стану раскрывать всех перипетий сюжета. Скажу лишь, что Мише удалось распутать клубок неприятностей, а на помощь ему пришли и Севка, и Оглашения. История, вроде бы, простая, но показательная: в ней переплелись мотивы, к сожалению, не очень благоприятствующего человеку внешнего мира и попыток изменить его к лучшему.

Нынешняя школа тоже не исчезла из поля зрения писателей-лауреатов. Правда, к исследованию происходящих там процессов один из авторов подошел, изменив угол зрения, а именно — обратившись к учебным заведениям особого рода: кадетским училищам. Этому интересному и сравнительно новому явлению посвящена книга Юлии Варнаковой (Нижний Новгород) «Только ветер навстречу», ставшей обладателем премии в номинации «Выбор детского жюри». Герой повести — пятиклассник Миша Кутузов (фамилия как раз для такого училища). В каком-то смысле работа Варнаковой — открытие для читателя. Впрочем, так и должно быть, если речь идет о настоящей литературе. Так вот: автор приглашает нас в мир, закрытый для большинства — все-таки, служба есть служба. В повести тонко отражено стремление сохранить внутренний мир человека, который изначально присутствует в каждом. Не внешний, а именно

внутренний катализатор его действий — в данном случае Миши Кутузова.

Наконец, главная номинация — «Выбор командора». В ней лауреатом стала Вера Ильина (Новосибирск) за книгу «Лысая». Это сложное и неоднозначное произведение о судьбе девочки-подростка с протестной психологией

Эскиз медали, которая вручается победителям, нарисовал в свое время сам Владислав Крапивин

ность Насти в учителя биологии. Вот это история знакомая. Кто из школьников не испытывал романтических чувств к педагогам-мужчинам...

А кто из старшеклассников не боготворил преподавательницу... Однако же у Насти интерес выламывается из общего ряда болезненным перемалыванием в себе собственного эго.

— Книга «Лысая» о том, как не потерять себя, несмотря на непонимание окружающих, — говорит Вера Ильина. — Очевидно, что сегодня, когда насаждаются некий усредненный образ и тип поведения, нужны такие персоны, которые могут сохранить характер и способны сопротивляться обстоятельствам. Да, мы все разные, да, у нас различные пристрастия, но мы живем в обществе, и всем — детям и взрослым — необходимо научиться понимать друг друга.

Лауреат в главной номинации «Выбор командора» Вера ИЛЬИНА

Насти Шульгиной. Она сама по себе протест — вызов окружающим. К примеру, бреется наголо. Разве такое могло случиться в советской школе? Остроту сюжета добавляет влюблен-

Каравелловцы всегда участвуют в церемонии награждения

*Екатерина АФАНАСЬЕВА
отмечена специальным призом жюри*

Специальный приз жюри вручается Татьяне БОЙКО

Кроме победителей, жюри конкурса наградило специальными призами нескольких авторов. Ими стали Екатерина Афанасьева (Москва), Татьяна Бойко (Минск), Александра Кушников (г. Роквилл, США), Ольга Семеновская (Москва), Елена Трофимчук (г. Логойск, Белоруссия).

Подводя итоги конкурса, член жюри, лауреат крапивинской премии Олег Раин отметил, что в работах этого года явственно обозначился перекося прозы в область депрессивного состояния человека.

*Приз «Выбор детского жюри»
получила Юлия ВАРНАКОВА*

— Конечно, можно предположить, что к этому писателей побуждает нынешняя ситуация в мире, — сказал он. — Жизнь сейчас непростая. Но, мне кажется, литература должна предлагать читателям некие лучики света. Без них что-то теряется в любом произведении.

Тем не менее, конкурс еще раз показал высокий уровень детской литературы, что вполне объяснимо. Интерес к детству — это стремление разобраться в том, как происходит становление человека. Каждое новое произведение — шаг в этом направлении.

*Ольга СЕМЕНОВСКАЯ,
обладатель спецприза жюри*

Елена ТРОФИМЧУК награждена специальным призом жюри

В «Живом театре» Александра Пантыкина состоялась премьера детского мюзикла «Сказка в Лукоморье» по мотивам произведений Пушкина. В основе сюжета спектакля — знаменитый отрывок «У лукоморья дуб зеленый» из поэмы «Руслан и Людмила».

На сцене «Живого театра» появились невиданный зверь Аука по прозвищу Липучка, Русалка по прозвищу Милашка, Леший по прозвищу Модник. Но главный герой и рассказчик — Кот Ученый, он же Дуб. Дуб — носитель пушкинского духа, в течение всего действия персонаж декламирует стихи великого поэта. Сюжет мюзикла «Сказка в Лукоморье» близок и понятен дошкольникам. Он строится на повседневных реалиях жизни ре-

Леший в исполнении Виктора ПОСТОВАЛОВА

бенка — игре, дружбе. Специально для спектакля автор пьесы, режиссер и композитор Сергей Пантыкин написал музыку, ориентированную на детское восприятие.

Фото Сергея Пантыкина

Актеры спектакля «Сказка в Лукоморье»

Виктор Давыдов. «Русские грибные места не сдают»

Виктор Давыдов. «+1»

Сергей Павлушин. Из серии «Анна К». 1995

Сергей Павлушин. Без названия. 1990

Анатолий Вяткин. «Перерыв». 1993

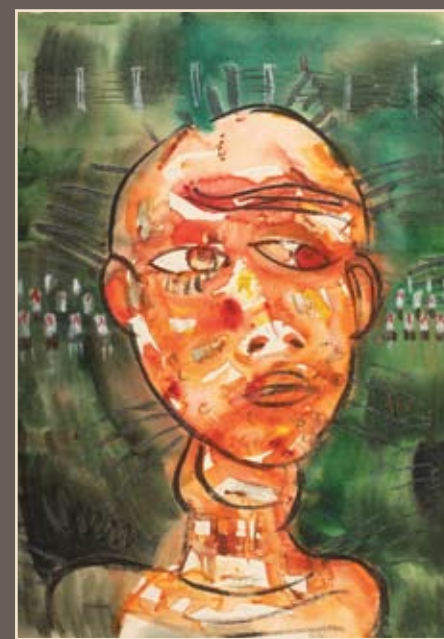
Екатеринбургский музей изобразительных искусств показал выставку, которая представила публике творчество художников Сергея Павлушина (1961–2016), Виктора Давыдова и Анатолия Вяткина – участников объединения «Атомная провинция», сыгравших важную роль в становлении современного уральского искусства.

В экспозиции «Из жизни «Атомной провинции» было более сотни произведений. Большинство демонстрировались впервые. Группа, сложившаяся в 1991 году, стала уникальным порождением творческой среды закрытого до 1992 года «города Белоярской АЭС» Заречного.

Графические и живописные работы Сергея Павлушина отличают структурность, многоплановость композиций, что не отменяет интереса к экспрессии и абстракции. В отличие от выверенной, эстетизированной абстракции Павлушина, график Виктор Давыдов использует выразительные средства и приемы крайне аскетично. Он акцентирует внимание не столько на результате, сколько на процессе создания работы, в чем отчасти прослеживается перформативная составляющая. Творчество Анатолия Вяткина было представлено не только печатной, но и оригинальной графикой. Особое значение в его работах отводится линии, пятну и цвету: художник часто использует гуашь, тушь, цветные мелки и упрощает форму, делая акцент на цветовой экспрессии фигуративных композиций.

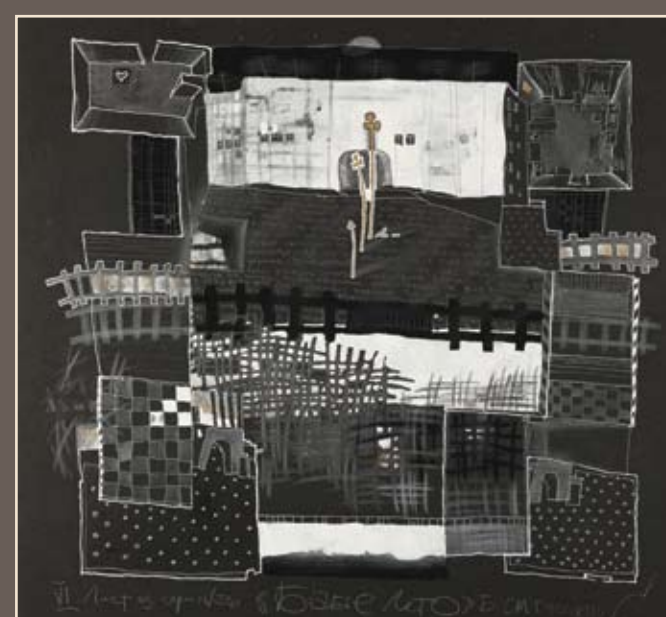
Фрагмент экспозиции

Анатолий Вяткин. «Пионерлаг». 1990

Анатолий Вяткин. «Адам и Е». 1993

Сергей Павлушин. «Бабье лето»

«Стоп-кадр» — Анатолий ВЯТКИН, Сергей ПАВЛУШИН, Виктор ДАВЫДОВ. 1993

В Каменске-Уральском открыли новое, современное общественное пространство на улице Набережная. Благоустройство проведено в рамках соглашения о сотрудничестве между компанией РУСАЛ и муниципалитетом. Сумма инвестиций составила порядка 30 миллионов рублей.

Проект стал победителем рейтингового голосования за объекты благоустройства. В ходе реконструкции на площадке сделали вертикальную планировку сложного рельефа местности, проложили пешеходные и велодорожки, высадили хвойные и лиственные деревья, установили качели, скамейки, урны, сделали спортивную площадку с турниками и крытый тренажерный зал, а также обустроили тренировочную площадку для собак. Установлены малые архитектурные формы. Смонтирована современная система уличного освещения. На площадке появились белоснежная колоннада, лестница с подсветкой и ротонда.

Работы по обустройству газонов и высадке более 600 саженцев многолетников и деревьев будут выполнены в следующем году.

