

культура Урала

№ 10 (136) Декабрь 2025 г.

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ. МАГИЧЕСКОЙ И ГРУСТНОЙ

Александр Куприн написал пронзительную историю любви — «Олеся». Кинорежиссер Андре Мишель, вдохновившись русской повестью, снял очаровательно-печальный фильм «Колдунья» (самый известный из десятков киноверсий). Свердловский театр музыкальной комедии, тоже вдохновленный «Олесей», создал свою, эксклюзивную «Колдунью» — в жанре мюзикла. Сцена без магии? Да она жить не может без волшебной силы, тем более — без любви, тем более — в преддверии Нового года...

(Рецензия на спектакль — в следующем номере).

Губернатор Свердловской области
Денис ПАСЛЕР выступает
на открытии выставки

Экскурсию для губернатора Дениса ПАСЛЕРА и полномочного представителя президента РФ в УФО Артёма ЖОГИ проводит член Попечительского совета и правления фонда «Президентский центр Б. Н. Ельцина», дочь Ельцина Татьяна ЮМАШЕВА

Проектный макет Ельцин Центра

Директор ЕМИИ Никита КОРЫТИН, директор Музея истории Екатеринбурга Игорь ПУШКАРЕВ и начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья МАРКОВ на выставке

Выставочные пространства Ельцин Центра

На выставке «10 лет в Центре»

Фотоэкспонаты выставки

На выставке «10 лет в Центре»

В зале выставки «10 лет в Центре»

На выставке «10 лет в Центре»

Сцена из пектакля «Дуры мы, дуры»

Владимир СКРЯБИН. Фото автора

Владимир СКРЯБИН – Кот
«У Слоненка день рождения»

Машина времени стала главным символом новогодней кампании в Каменск-Уральском театре.

Для малышей (0+) театр показывает сказку «У Слоненка день рождения». Сразу после этого, у «зеленой красавицы», машина времени позволит увидеть Деда Мороза в детстве, когда его звали просто Морозцем. А переместившись в будущее, покажет первый контакт с внеземной цивилизацией: к детям выйдет инопланетянин и поиграет с ними в инопланетные игры. Для школьников (6+) «Драма Номер Три» дает спектакль «Белоснежка» по мотивам сказки братьев Гrimm. По окончании показа, снова при помощи все той же машины времени, ребята встретятся с человеком из каменного века и с самим Петром Первым. Осторожно! Машину времени постарается испортить Баба Яга. С увеличением числа вечеринок для взрослых, нынче в предновогодье сократилось число вечерних спектаклей. Их будет всего два: 2 января – Горка», 4-го – «Дуры мы, дуры».

Новогодняя кампания в «Драме Номер Три» началась 18 декабря и закончится 8 января.

Елка уже наряжена

Фотозона

О любви и о деньгах

Нижнетагильские театры, прежде чем окунуться в новогоднюю кампанию и праздничную суету, успели порадовать зрителей премьерами. Год окончился на высоких нотах — важными разговорами: о любви и деньгах.

«А ЦЕННО... ТОЛЬКО ТО ОДНО, ЧТО И ТЕПЕРЬ ТЕБЕ ПОСВЯЩЕНО»*

Когда и говорить о самом теплом, искреннем, трогательном и загадочном состоянии? Только в промозглом декабре! Натянуть теплую пижаму, налить любимый горячий напиток, взять с полки сонеты Шекспира... И окунуться в любовь.

Возможно, творческая группа Нижнетагильского Нового Молодежного театра думала примерно так, выпускав в первый зимний месяц спектакль-ассоциацию «Шекспир, я люблю тебя», призванный вызвать зрителя на откровенный разговор о всеобъемлющем чувстве. Любовь... Что это такое? Режиссер Игорь Лебедев провел для себя целое исследование. Открытие, которое сделала команда во время работы, звучит не впервые и кратко: любовь сильнее смерти! Это единственное чувство, способное победить все!

* Цитата из сонета № 74 Шекспира в переводе Б. Пастернака.

Сцена из спектакля «Шекспир, я люблю тебя»

Пытаясь понять, что такое любовь, герои отправляются в лес. И там начинаются их истории. Каждая «завернута» в шекспировский сонет. А все вместе они представляют жизнь, такой, какой ее знаем мы.

Ставить спектакль про любовь — сложно. Казалось бы, под каким углом ее только ни крутили и с какой стороны ни рассматривали... Новая постановка — большое полотно, со-

тканное из этюдов, объединенных общим смыслом. Здесь не нужно искать сюжет, сонеты — как воздух, не требуют разъяснений...

«Если мы детально изучим эпоху, в которую жил Шекспир, то, как мне кажется, она окажется очень похожа на нашу. Не очень устойчивая. Человек в ней чувствует себя незащищенным. И вот в это время Шекспир создает небесной красоты тексты о любви. В них заложена энергия радости, энергия безусловной любви. Сейчас отношение к этой теме такое же. Любовь — это странное горячее чувство, которое неожиданно врывается в жизнь, становится фундаментальным, и человек погружается в него, потому что там может найти то, что мотивирует жить. Мне кажется, нам очень нужно сегодня смотреть на любовь по-шекспировски: с чистотой, светом и радостью, что сегодня так необходимо», — говорит Игорь Лебедев.

Илья ГОЛОВИН, Илона ВЛАСОВА

Особенность его спектакля в том, что большая часть работы была отдана на откуп актерам, ведь любовь – это доверие. Поэтому они сами выбирали сонеты, приносили на репетиции этюды, и уже всей командой грамотно вшивали в общую идею. А вот финальный сонет, 66-й, – выбор режиссера.

«Любой сонет надо было прочувствовать, – поделилась эмоциями артистка Илона Власова. – Просто читать смысла нет. Если ты видишь и понимаешь, о чем говоришь, то все получится. Мы показали, что любовь – это жизнь, это смерть, это твои друзья, любимый человек...».

Одна из сложностей спектакля – стихотворная форма. Для кого-то из артистов это стало настоящим испытанием. «Если работаешь с прозой, и что-то пошло не так, ты всегда можешь выкрутиться, со стихами это невозможно: либо ты точно знаешь текст, либо ты его не знаешь, значит, играть не можешь, – рассказывает актер Илья Головин. – В ходе репетиций каждый задумывался, что же такое любовь? А она у каждого своя, и у каждого выражается по-своему...».

Хореограф спектакля Андрей Адамовский признался, что до конца не знал, какие сонеты будут утверждены. Просто «из чувств» нужно было что-то сочинить, сделать некое танго жизни. И у него получилось.

«Шекспир, я люблю тебя» – перманентная эмоция. Вместе с артистами ты погружаешься в чувства, которые преображают мир вокруг, выстраиваешь личный ассоциативный ряд, а потом еще долго пытаешься продолжить фразу: «Любовь – это...».

Сцена из спектакля «Шекспир, я люблю тебя»

Екатерина ПРОЗОРОВА-ЛЕЛЬ, Илья ГОЛОВИН

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ С ПЕСНЯМИ И ТАНЦАМИ

Нижнетагильский театр кукол выпустил премьеру более практического характера. В репертуаре появился спектакль «Иван Руб-

лев и Копейкино царство», где предложили поговорить о деньгах...

Эта поучительная история для детей и подростков заявлена как народная драмеди, которая учит молодое поколение

Царская дочка (Мария ПАВЛИКОВА) и Иван (Никита ЛЕТНИКОВ)

Сцена из спектакля «Иван Рублёв и Копейкино царство»

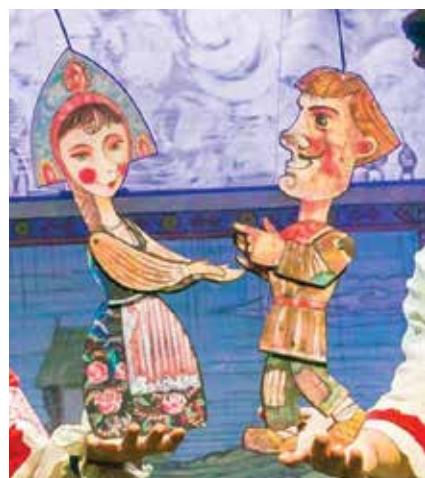

Старуха на базаре – Мария ПАВЛИКОВА

финансовой грамотности. Но тут нет скучных лекций, сложных заданий, правил и зурбажек. О важных жизненных вещах говорится языком искусства. Постановка наполнена песнями, танцами, дополнительные эмоции истории придают яркие костюмы и музыка.

Режиссер спектакля Никита Шмитко уже известен в городе своими театральными хитами: «В стране дорожных знаков», «Пока звучат их голоса», «Сказки Бабушки Зимы». Его новая постановка рассказывает юным зрителям о честном труде, а также о том, что не все на свете можно купить за деньги. Он не хотел превращать спектакль в социальный проект, поэтому предложил полностью

авторскую историю. Сам написал пьесу по мотивам популярных русских сказок, пословиц и поговорок. Сценограф Дмитрий Бобрович тоже обратился к стилю народной лубочной живописи. Так что получилась

Куклы Иван и царская дочка

задорная работа с глубоким смыслом.

Главные герои бедняк Иван и царская дочка влюбляются друг в друга. Но как же небогатому юноше пробраться во дворец, перед входом в который висит лозунг: «Деньги решают все!», и достучаться до царя, не желающего отдавать дочь за голытьбу? На помощь приходят ум, смекалка и... финансовая грамотность. Иван преодолевает все препятствия и добивается руки возлюбленной.

«В этот раз Никита Сергеевич поставил нам интересную сказку «про финансы», ведь жизнь диктует свои правила, дети рано вступают в рыночные отношения и должны хоть немного разбираться в них. Из сказки они узнают, что такое деньги, для чего они существуют, как их заработать честным трудом», – сказала главный режиссер театра кукол Наталья Молоканова.

Спектакль «Иван Рублёв и Копейкино царство» был создан на благотворительные средства компании ЕВРАЗ. В постановке задействованы необычные куклы: красочные и плоские, будто картинки, сошедшие со страниц книг. Родилась сказка в довольно короткий срок – две недели. Творческой команде пришлось аккумулировать свои силы, хотя работать в подобном темпе театру не впервые. В последние годы здесь выпускают по несколько спектаклей за сезон.

Говорить с детьми на сложные темы нужно! Но важно делать это просто и интересно, а главное – понятно. И, конечно, разговор получился не только про деньги, но и про семейные ценности и, опять же, про любовь, которую не купишь на базаре и не обменяешь на коня... Так все ли решают деньги?

Журнал «Культура Урала»

№ 10 (136)

Декабрь 2025 года

Учредитель

Министерство культуры
Свердловской области

Издатель

ГАУК «Свердловский
государственный академический
театр музыкальной комедии»

Главный редактор
Вера СУМКИНА

Заместитель редактора
Наталья ПОНОМАРЕВА

Корреспондент

Ксения ШЕЙНИС

Дизайн, верстка

Ирина ДЗИГУНОВА

Корректор

Наталья МАКАРОВА

Зав. редакцией

Надежда ИОНИНА

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

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

Адрес издателя:
620075 Екатеринбург, пр. Ленина, 47

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

Издание отпечатано
в типографии ИП Русских А.В.
620085 Екатеринбург,
Монтерская 3/81а
E-mail: 1@2280232.ru

Заказ № .
Тираж 1000 экземпляров
Подписано в печать
17 декабря 2025 года
Выход в свет
25 декабря 2025 года

Отпечатано в соответствии
с качеством предоставленного
оригинал-макета

Свободная цена

Содержание

- 1 Премьеры | Оксана ИСУПОВА
О любви и о деньгах**
- 5 Премьера | Эксперимент | Владимир СКРЯБИН
Бедный Йорик в полный рост**
- 8 Премьера и лаборатория | Елена СОЛОВЬЁВА
Метод Коляды: непрерывный театр**
- 14 Театр | Фестиваль | Ирина КЛЕПИКОВА
Эффект «Луча». Открытый диалог «закрытых» театров**
- 19 Театр | Фестиваль | Раида СТРУНКИНА
Шукшин, которого так не хватало**
- 22 Театр | Фестиваль | Юлия ТАБАЧКОВА
Люди как мухи в паутине жизни**
- 28 Память | Дата | Вера ВОЛЬХИНА
«Патент на благородство»**
- 32 Театральная история | Премьеры 1975 года | Вера ВОЛЬХИНА
Героика, трагедия, лирика и юмор**
- 36 Поколение next | Успех | Майя ДАВЫДОВСКАЯ
«Аккорд Петрушки» на московской сцене**
- 40 Событие | Поколение next | Ирина КЛЕПИКОВА
«Мсье Анатоль, s'il vous plaît мазурку», или Исторический бал у Поклевских-Козелл**
- 44 Лица | 100-летний юбилей | Раиса ГИЛЕВА
Век ноги сами просятся в пляс!**
- 46 У экрана | Фестиваль | Лилия НЕМЧЕНКО
Что видит современное кино**
- 50 Музыка | Событие | Светлана АБУШИК
Екатеринбург и новая эпоха Светлановского оркестра**
- 52 Лица | Дата | Юлия ТАБАЧКОВА
Когда поет ее Джаз-хор...**
- 57 Музыка | Даты | Ирина ГЕРУЛАЙТЕ
Органный голос – музыка Вселенной**
- 58 Библиотеки | Фестиваль | Евгений ИВАНОВ
Библионнале вам с кисточкой!**
- 63 Библиотеки | Юбилей | Да еще с автографом!**
- 64 Библиотеки | Фестиваль | Андрей ДУНЯШИН
Три слона на моей голове**
- 66 Фестиваль | Раиса ГИЛЕВА
Стихотворные «частички» России**
- 67 Область культуры | Екатерина АНИСИМОВА
Ирбитский вектор: город-музей + город будущего**
- 70 Область культуры | Память | Екатерина АНИСИМОВА
«Дружба, как янтарь – чиста и вечна»**
- 72 Область культуры | Ирина ГЕРУЛАЙТЕ
Земля гамаюнов**
- 75 Выставки | Андрей ДУНЯШИН
Шедевры из камня – кристаллы истории**
- 78 Выставка | Оксана ИСУПОВА
Из палатки к палитре**
- 80 Выставка | Анна ХАФИЗОВА
Лучше гор могут быть только горы...**
- 83 Музеи | Ирина ГЕРУЛАЙТЕ
Нашла коса на... булат**
- 84 Новогодняя выставка | Андрей ДУНЯШИН
Андерсен в предновогодье**

Бедный Йорик в полный рост

В Каменск-Уральском театре – творческий эксперимент. Учебный макет человеческого скелета стал центром декорации и постановки, которую главный режиссер «Драмы Номер Три» Александр Балыков представил зрителям 20-го ноября. На показ пускали бесплатно, нужно было только зарегистрироваться онлайн. Проект называется «Hamlet. Прощай», играется на подвижном круге большой сцены театра, рассчитан на 70-90 зрителей и посвящен Уильяму Шекспиру. Заняты всего четыре артиста, причем один из них – сам режиссер, еще один – scenicограф этого проекта.

Изначальным толчком к внеплановой работе послужило желание собрать команду единомышленников и поработать над спектаклем со «своими», понимающими друг друга с полуслова. Они собрались в «Драме Номер Три» – три однокурсника: режиссер Александр Балыков, художник Лев Низами и актриса Анна Котомина. Все – выпускники курса Вячеслава Белоусова в Екатеринбургском театральном институте. В свою команду эти трое позвали актрису Наталью Епонешникову. Она – чуть младше курсом, училась у Екатерины Царегородцевой, но была в их студенческой «тусовке». Так что все друг друга знают хорошо и давно.

Роли распределились так. Выведененный из равновесия семейными событиями принц датский Гамлет воплощен Балыковым. Нервозность и внутренняя неустроенность хорошо читаются даже в деталях его костюма. Дядю Гамлета – Клавдия, захватившего трон, играет автор сценографии и костюмов Лев Низами. Специально для этой роли театральный парикмахер расправляет его природные

Начало спектакля

кудри. Таким образом шевелюра Низами не «затмевает» его графичного лица, а тонко сделанная корона, скрепляя волосы, яснее выделяет черты. Роли между женщинами распределены, согласно внешнему типажу. Высокая брюнетка Анна Котомина играет мать Гамлета Гертруду. Ее объемное трикотажное платье периодически вмещает в себя то Гамлета, то Клавдия. А растекшаяся по лицу тушь зримо подчеркивает ее страдания матери, вдовы и молодой жены. Наталья Епонешникова – каноническая блондинка. Ее костюм, состоящий из просторной кофты и шорт, на-

глядно демонстрирует детскую незрелость ее героини Офелии.

Режиссер исследует в своей работе такие сложные и глубокие чувства, как месть, роковая любовь, гнев, их взаимодействие и результаты этих рефлексий. Четверо артистов утверждают губительность одних чувств и пытаются обозначить пути исцеления через другие: любовь истинную, принятие и прощение. От этого в названии спектакля и двусмысленность слова «прощай»: и прощание, и призыв к прощению. Бесконечность пути без прощения символизирует нарисованный на планшете сцены круговой

Гамлет (Александр БАЛЫКОВ) и Офелия (Наталья ЕПОНЕШНИКОВА)

Гамлет (Александр БАЛЫКОВ)

Сцена из спектакля

лабиринт. Люди же, по словам Балыкова, не умеющие прощать, вообще способны превратить свою жизнь в ад кромешных блужданий и повторений. Ад – это и есть бесконечное повторение одного и того же, считает режиссер проекта и автор композиции по шекспировским пьесам.

Скелет в центре сцены – тоже многозначный символ. Это и смерть, и месть, и призрак отца Гамлета, и скелет, покинувший чей-то шкаф, и останки Йорика в полный рост. Как известно, в начале пятого акта классической Шекспировской пьесы о принце датском Гамлет находит на кладбище череп, вырытый могильщиком, и как бы узнает придворного шута по имени Йорик, с которым играл в детстве. Это провоцирует у него поток мыслей о бренности всего сущего.

Скелет «оживает» в те моменты, когда желание мести у кого-либо из героев становится особенно явным. (Подвижность конструкции придают эластичные бинты, «вживленные» сценографом в наиболее крупные суставные сочленения). Главный элемент оформления, купленный для проекта постановочной командой, на самом деле является наглядным пособием для медицинских учебных заведе-

Офелия (Наталья ЕПОНЕШНИКОВА)

ний. Он сделан из высококачественного пластика. Еще одним важным элементом декорации является пищевой мел, который находится в чугунной костровой чаше под висящим скелетом. Этим мелом нарисован лабиринт. Артисты, растирая мел в крошки, наносят белую пыль и на себя, и на партнеров. В одной из сцен Гамлет произносит монолог, «воткнувшись» лицом в чашу с мелом. Его лицо становится мертвенно белым, как будто сближая снедаемого страстями молодого человека со смертью. Среди декораций – четыре черных металлических трона, расставленных в четырех концах диаметров круга, между зрителями, на них периодически сидят артисты, не участвующие в текущей сцене.

Возможность собрать «сво-

их» и с удовольствием вместе сотворить необычное действие не упустил главный режиссер театра Александр Балыков. Именно на это он получил стипендию Союза театральных деятелей РФ, сделав заявку, где подробно описал все этапы работы над проектом. Благодаря этому спектаклю, его участники получили ценный опыт и новые эмоции.

Наталья Епонешникова говорит: «Накануне начала работы над «Hamlet'ом» сдали «Пигмалион», где мы с Аней играем Элизу Дулиттл и Мисс Эйнсфорд Хилл. Причем в одном спек-

Клавдий (Лев НИЗАМИ)

такле играем в таком раскладе, а в следующем – меняемся ролями. Работа была непростая, но, видимо, трудности нас и сблизили. Я рада, что ребята позвали меня в шекспировский сюжет. Эта работа по духу лабораторная, в том смысле, что времени было очень мало, и нам всем необходимо было очень быстро схватывать режиссерские идеи. Я не предполагала раньше, что Офелию можно сделать в характерном ключе. Но Саша это предложил, и у меня, хотя и не сразу, но, кажется, получилось. По крайней мере, показ прошел без «косяков». И еще очень непривычно работать как на арене».

Исполнительница роли Гертруды Анна Котомина подтверждает «лабораторные» ощущения своей коллеги: «Для меня – первый опыт работы в жанре трагедии. Это требовало моментальной включенности, особого внутреннего настроя. Мне казалось, что я постоянно не могу дотянуться до требуемого режиссером эмоционального накала. Было сложно взять на себя эти обостренные

предлагаемые обстоятельства, к тому же я играю мать, а своих детей у меня пока нет – это тоже вызывало затруднения. Нужно было в себе найти хотя бы похожие ощущения, эмоции, этот оголенный нерв... Все стало складываться уже ближе к показу спектакля, когда на сцене

Гамлет и Клавдий. Мужской разговор
(Александр БАЛЫКОВ и Лев НИЗАМИ)

появились черный кабинет, который ограждает от всего лишнего, лабиринт, когда был выстроен особый «зрительный зал». Получилось, что зрители стали не только свидетелями, а в какой-то степени участниками трагических событий в Датском королевстве. Для репетиций мы собирались в выходные, иногда и до ночи репетировали – по всем канонам учебы в театральном институте. Особенно ярко я вспомнила альма-матер, когда нужно было подготовить площадку к приходу зрителей. Мы сами мыли пол, протирали стулья от меловой пыли – обычно в репертуарном театре артисты этим не занимаются – но мне почему-то было особенно приятно готовить зал и площадку самостоятельно, как в старые добрые студенческие времена».

«Ничего сверхнового, – вспоминает Лев Низами, – мы, наверное, не искали, во всяком случае, в декорациях. Было интересно экспериментировать с пространством, таким, какое есть. Поворотный круг, мел, скелет, и мы – всё! Свежие ощущения я, скорее всего, испытал от возращения в «шкуру» актера. В последнее время в основном придумываю сценографию и строю декорации – почти отвык пребывать на сцене. Очень условное пространство для меня не ново, ново то, как его получилось растянуть и в буквальном, и даже в каком-то философском смысле... Одно могу сказать точно: мне было очень интересно существовать во всем этом!».

Финальная сцена спектакля

**Проект «Hamlet. Прощай»
признан успешным, а значит,
он появится в афише театра
уже после новогодней кампа-
нии, в ближайшем феврале.**

Метод Коляды: непрерывный театр

По сложившейся традиции день рождения «Коляда-театра» и свой собственный 68-летний рубеж Николай Коляда отметил премьерой. Третьего и четвертого декабря зрителей Екатеринбурга ждал настоящий праздник – спектакль «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» по инсценировке одноименной повести Николая Гоголя.

Не обошлось без сюрпризов: впервые вместе с профессиональными артистами на сцену вышли студенты первого курса ЕГТИ, обучающиеся в мастерской Николая Владимировича.

Курс экспериментальный: на нем артисты постигают искусство Мельпомены вместе с драматургами и режиссерами. Самое время снова поговорить о новаторском «методе Коляды», основа которого – практика и живое погружение в «непрерывный театр».

«НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР»

Впервые идея «передружить» между собой артистов, драматургов и режиссеров, к их обоюдной пользе, была реализована на базе театрального института еще в 2023 году, когда профессор кафедры литературного мастерства и истории театра Николай Коляда предложил провести «Театральный марафон», где в течение двух дней нон-стопом студенты-режиссеры со студентами-актерами ставили пьесы уральских драматургов.

Ректор Анна Глуханюк потенциал затеи оценила сразу: «Марафон «Нулевой километр» – важное событие в жизни института, – считает она. – В едином творческом процессе объединяются студенты всех специальностей – драматурги, режиссеры, актеры. Для каждого из них это и эксперимент, и опыт. Явление довольно уникальное, позволяющее нашим студентам пробовать себя, совершая ошибки, находить нестандартные решения, а главное – учиться своей профессии на практике. Ну, и нельзя не сказать о том, что «Нулевой километр» – праздник театра,

«Нулевой километр» собирает полные аудитории зрителей

который уже третий год собирает своего зрителя».

Инициативу Коляда подкрепил солидными денежными призами, из своего кармана. В 2024-м марафон получил имя «Нулевой километр» и, учитя опыт прошлого года, студентам-режиссерам запретили брать пьесы раскрученных уральцев, в конкурсе участвовали только тексты студентов-драматургов.

«Нулевым километром», – рассказывает Коляда, – называлась книга пьес моих студентов, которую когда-то я издал тоже за свой счет. Не своего пиара ради, мне он давно не нужен. И тогда,

и сейчас я хочу поддержать очень молодых парней и девчонок, дать им и стимул, и денег заработать. И чтобы они прочитали друг друга, потому что среди моих учеников много талантливых драматургов, но их никто не знает и никто им не поможет, а скромность – прямой путь в неизвестность. Я так устроен. Мне так надо, мне так нравится, в свое время я и «Пластилин» Сигарева, и пьесы Пулинович под дверь завлитам в Москве и везде, где мог, распихивал. Я до сих пор помню с благодарностью тех, кто мне в жизни помог, – Леонида Генриховича Зорина, цар-

Фото предоставлено ЕГТИ

ствие ему небесное, Вячеслава Максимовича Шугаева, Галину Борисовну Волчек... А будут меня помнить мои ученики – их дело».

В программе «Нулевого километра»-2025, который сотрясал 21-22 ноября главное здание ЕГТИ на улице Вайнера, прошло за два дня 28 показов. Традиционно играли, где можно и где нельзя: в учебных аудиториях, на лестницах, в подвале и гардеробе. Очередное ноу-хау – молодежное «крыло» жюри, состоящее из учеников-драматургов старших курсов.

«Если бы не работа в жюри, то вряд ли бы я посмотрела такое количество спектаклей за два дня, – делится впечатлениями студентка 5-го курса Мария Бердинских. – Это было похоже на большой драматургический заплыв, где на каждой станции находило театральное приключение. Иногда хотелось остановиться, что-то осмыслить, но надо было плыть дальше. Здорово увидеть самые разные мастерские и их взгляд на современную драматургию. Для меня, например, открытием стали неустроевцы, до этого не видела их спектаклей. Мой фаворит – эскиз «Время мести», который занял второе место (постановка студентов 3 курса ЕГТИ, мастерская Андрея Неустроева, режиссер Анастасия Чернявская, драматург Мария Захарова). Мне кажется, что здесь было идеальное сочетание драматургического замысла и работы режиссера. Гараж в качестве места показа, узнаваемые герои, красивый бытовой язык – все вместе заставило нас сопереживать, смеяться и ужасаться – идеальное комбо для театра!».

Диплом первой степени достался эскизу «Живи и помни» (режиссер Александр Ивашин, драматург Степан Кугаевских,

Студенты играли спектакли везде – даже в гараже института

постановка студентов 3 курса мастерской Андрея Неустроева). И на этом настоял уже председатель жюри Николай Коляда. «Замечательные парни и девчонки! – пояснил он. – Обученные, слышат, слушают, говорят внятно, мысль понятна. И в этом году 80-летия Победы, уж простите за пафос, главный приз должен достаться этому спектаклю! Поэтому что это про наших бабушек и дедушек, про мам, про пап... Чтобы эти студенты не росли, как Иваны, родства не помнящие, не думали, что ничего не было до

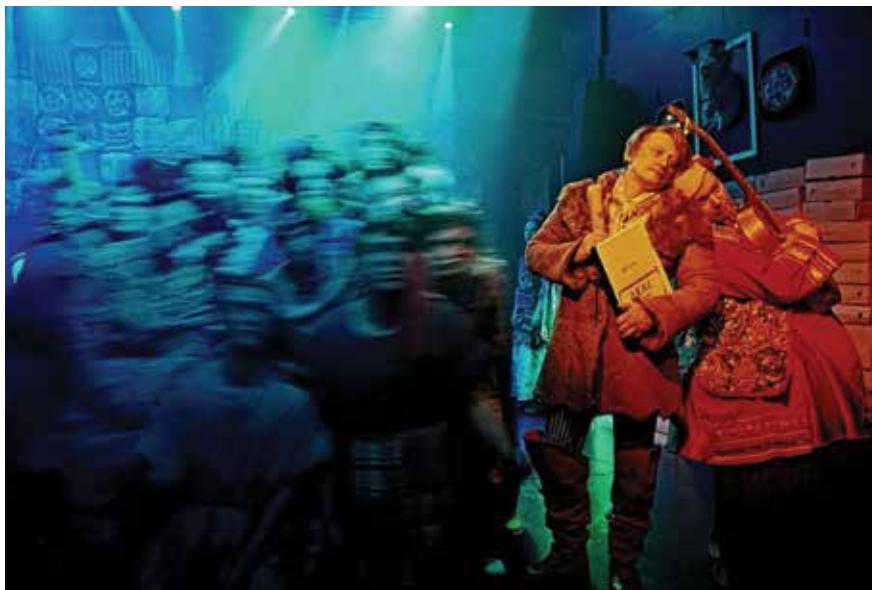
них, что не было той войны великой и Победы».

Диплом победителя III степени за эскизы «Купеческая жена» и «Солдат и колдун» (драматурги Андрей Емельянов, Николай Устинов) получили первокурсники мастерской Андрея Русинова, который выступил в качестве постановщика.

А «лидером продаж» среди пьес, в том смысле, что ее выбрали для инсценировки трижды (!), стал небольшой по объему монолог маленькой девочки «Мой добрый космос», написанный

Студенты 1-го курса не просто мелькали в массовке, у них были отдельные сцены

Иван Иванович (Олег ЯГОДИН) и Иван Никифорович (Антон МАКУШИН) еще не поссорились

второкурсником-драматургом Игорем Шлыковым. «Отчего-то все левитирует: карандаш, ластик, листочек, сама девочка и ее тоненькие косички», — так начинается пьеса, и главное в ней — ощущение странной невесомости, когда, в общем, и не ясно: прыгнул ли с крыши одинокий ребенок или остался жить. Каким-то образом на глубинном уровне аккомодации смыслов Игорю удалось соединить очень жесткий материал с теплым волшебством «Маленького принца», хотя прямых аллюзий в тексте нет. И если

в эксцентричной постановке Тимура Галиева (студент-режиссер 1 курса Николая Коляды) очевидно, что Настя выжила, то в трактовке Екатерины Дружининой (2 курс профессиональной подготовки «Режиссер драмы» Коляды) все более минорно.

«Насте Котовой, которая играла девочку у Дружининой, пьеса очень понравилась еще до того, как ее Коляда похвалил, — рассказывает Игорь Шлыков. — Настя — студентка 1-го экспериментального курса Николая Владимировича, там актеры,

режиссеры и драматурги учатся вместе и постоянно ставят новые спектакли. Львиная доля эскизов в «Нулевом километре» тоже была их».

В январе студенты 1 курса мастерской Николая Коляды будут играть на сцене Учебного театра ЕГТИ сказку «Домомучительница и веселое привидение» в постановке самого мастера. И впервые за 24 года существования своего театра он вывел первокурсников на сцену вместе с профессиональными актерами в монументальном полотне «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» по своей инсценировке. «В постановке занято 15 моих первокурсников, — рассказывает профессор, — им достаточно сложно, они проучились всего три месяца, очень волнуются, но, вроде, все получилось. Кроме того, что это учеба, и я слезно попросил всех педагогов института освободить их от занятий с утра до 2 часов дня, чтобы они были на репетициях. И 10 человек, все, кто не занят, тоже сидят в зале и смотрят, как рождается спектакль».

ИМЕНИНЫ СЕРДЦА

Гоголь для Коляды — автор сакральный, и спектаклем про двух Иванов он завершил инсценировку всего сборника «Миргород». На прошлый свой День рождения поставил «Вия», в 2016-м году — «Старосветских помешников» (спектакль «Старосветская любовь» сейчас в архиве), в 2022-м — «Тараса Бульбу».

В спектакле про скорбь Иванов на большой сцене «Колядатеатра» минимум декораций: диванчик на колесах для Ивана Никифоровича (Антон Макушин), большое кресло для Ивана Ивановича (Олег Ягодин), вдоль стен — штабеля бумажных коро-

Антон Голопуз — блестящая роль Ивана ФЕДЧИШИНА

бок для документов, в качестве задника большой рукодельный ковер из пестрых подстилок на стулья, которых так много в любом эконом-маркете.

Собственно, основные лейтмотивы заявлены сразу: коробки символизируют многолетнюю судебную тяжбу, бессмысленную и беспощадную, которая превратит двух друзей в лютых врагов и высосет последний смысл из их жизней; ковер в преобразующих лучах театрального света – и небо, и пестрое покрывало Майи, наброшенное над бездной, и пейзажные дали, а, возможно, и одно из воплощений Прекрасной лужи, которая не только внесена в список действующих лиц, но и со слов которой начинается действие: «Чудный город Миргород! – жалостливо тянет хор массовки. – Направо улица, налево улица, везде прекрасный плетень!».

К стенам над коробками пришпилены два портрета: свиньи во фраке и гусака в цилиндре. Они же красуются на афише комедии и обрисовывают суть характеров главных персонажей. Но какое богатство нюансов продемонстрировано Антоном Макушином и Олегом Ягодиным при их воплощении! Роскошные, зрелые работы артистов в самом расцвете сил! Фейерверк мастерства при необычайной пластической легкости! То удовольствие, с которым оба они (да и весь актерский состав) живут на сцене, передается зрителю с первых тактов действия и не оставляет до конца. Иван Иванович Ягода – человек важный и сытый, обходительный снаружи, способный на преступление внутри. Таких «мешков с одеколоном», с двойным дном, считает артист, много среди сегодняшнего чиновниччьего сосло-

Городничий (Константин ИТУНИН), Гапка (Вера ЦВИТКИС), Иван Иванович (Олег ЯГОДИН) и портрет бородой свиньи

вия, а вообще, все богатство его роли – от Гоголя.

«Я просто следовал тому, что написано в тексте, – говорит он, – там все есть. А как придумывался костюм? Сначала я хотел выходить в черном плаще, как человек в футляре, но Николай Владимирович принес шубу, «бекешу, которой все завидуют». Вот, я играл эту бекешу». Одежкой, естественно, дело не обошлось, такого виртуозного жонглирования личинами, скрывающимися в одном человеке, поклонники артиста еще не видели. И многие

пересмотрят спектакль несколько раз только из-за того, как Иван Иванович отжигает под «Хава на-гили» – да будет веселье, радость и жизнь!

Антон Макушин, увеличенный сценическим костюмом раз в пять, коронный танцевальный выход делает под джазовую вариацию романса «Очи черные» (основная музыкальная тема спектакля). Касаемо же «работы над образом», артист полушутя признался, что воспользовался при создании персонажа детскими воспоминаниями.

Внутри скучных папок делопроизводителей скрывались цветы из фольги

Коляда умеет сделать ощущимой в спектаклях стихию первозданного детского азарта

«У моей бабушки,— смеется он,— была такая замечательная, розовая, большая свинья. И когда я приезжал, шел в хлев, брал совковую лопату и начинал чесать ей брюхо. Свинья ложилась на спину, раскидывала лапы и получала большое удовольствие. Хрюкает, глазки свои закатывает! Той свиньи уж нет, а дух ее живет теперь на сцене. Спасибо ей большое. А если серьезно, то отдельное большое спасибо надо сказать Театру юного зрителя за предоставленную «кожу роли», за мой костюм. Долго

ничего подходящего не могли найти в нашем театре, обратились в ТЮЗ, и там буквально за два дня сшили, что нужно. А вообще, когда встречаются Николай Васильевич с Николаем Владимировичем, то получается всегда райская песня, майский день, именины сердца!».

С яркими, запоминающимися ролями можно поздравить Веру Цвяткис (Гапка, ключница Ивана Ивановича), Дениса Раптанова (Приказная чернильница), Анастасию Попову (горбатая баба Орышка), Ивана Федчишина

(Антон Прокофьевич Голопузь), Викторию Лемешенко (Приятная дама Анна Евстафьевна), Александра Кучика (судья Демьян Демьянович). Они играют без замены в обоих составах, как бы доказывая, что при создании этого великолепного полотна есть незаменимые краски. Впрочем, в спектакле блещет каждый, жаль, что размер публикации не позволяет каждого описать подробно! Мощным комедийным посылом заряжены даже массовые танцевальные сцены в постановке хореографа Елены Коротаевой.

Несмотря на вакхическую природу происходящего, каркас постановки точно выверен. И так крепок, что способен впустить в свою палитру на правах самодостаточной краски даже начинающих актеров. «Очень необычно было стать частью этого замечательного, огромного спектакля, потому что я ходил в «Коляда-театр» еще до того, как начал учиться,— рассказывает Дмитрий Тиунов, первокурсник-режиссер из тех, кому повезло выйти на сцену.— Первые две репетиции было очень страшно. Я фанат Олега Ягодина, Кости Итунина, восхищаюсь тем, что они делают на сцене. Но старшие очень лояльно к нам отнеслись. И обнимали, и поздравляли нас после премьеры так, как будто мы уже часть театра».

Частью спектакля неожиданно стала и память об актере Геннадии Ильине, скончавшемся в 2017 году. Антон Макушин рассказал, что ему для роли нашли в костюмерке большой сюртук, где на подкладке значилось «Ильин», возможно, в нем артист играл в первых постановках «Ревизора». Случайные, казалось бы, но очень знаковые для «Коляда-театра» совпадения: «Словно ка-

Мощным комедийным посылом заряжены даже массовые танцевальные сцены в постановке хореографа Елены Коротаевой (в центре Виктория ЛЕМЕШЕНКО — Приятная дама)

кая-то грустная и странная нота готова в любую минуту оборвать веселье «племени поющего и пляшущего»...

Несколько энергий питают развернувшееся перед нами полотно. Чувствуя народ и умев, как никто, его показать («народная смеховая культура», «карнавализация» по Бахтину – это все про него), Коляда умеет сохранить и сделать ощутимой в своих спектаклях стихию первозданного детского азарта. Взять хоть сцены, где артисты самозабвенно кидаются картонными коробками, но за энергией бесшабашной вакханалии – мы же понимаем – безупречная точность расчета большого художника. А чего стоят еврейские похороны русской кошки! Николай Коляда смело «превращает воду в вино», то бишь, рыночный реди-мейд, всю грошовую шелуху повседневности, которая нас окружает, в искусство: цветы из фольги, китайские светильники и лампы, рукодельный ковер-задник красоты необыкновенной... Во-первых, это лечит. Во-вторых (или наоборот), как же уместен подобный подход при рассказывании истории двух Иванов, которая загадочна в первую очередь тем, что мелкий бытовой анекдот разрастается до экзистенциальной трагедии. Вот и плачешь в finale над ними, над собой, над скототочностью такой бестолковой, но прекрасной и единственной жизни. И из трех раскрытых люков сцены, куда, застыв в немом ужасе, смотрят актеры, несет почти могильным холодом. Но пока живы – «и не такие метели нам в рожи летели»!

В этом году «метод Коляды», как никогда, показал свою эффективность. С нетерпением ждем развития темы.

«Хава нагила» в исполнении Ивана Ивановича (Олег ЯГОДИН) стала настоящим хитом в спектакле

Совещание у судьи Демьяна Демьяновича (Александр КУЧИК)

Похороны русской кошки (в центре Виктория ЛЕМЕШЕНКО)

Эффект «Луча». Открытый диалог «закрытых» театров

В театральной Свердловской области родился еще один театральный фестиваль. По определению – эксклюзив. «Луч» – фестиваль театров «атомных» городов, рождение которого приурочено к 80-летию отечественной атомной промышленности, а местом рождения стал Новоуральск. И хотя, как и сами территории закрытых городов, «Луч» – не для широкой публики (зрителями стали сами новоуральцы и приехавшие участники), фестиваль затронул общетеатральные проблемы. В «недоступных» городах они порой острее. А еще, помимо показов спектаклей, фестиваль дал возможность поговорить о профессии, о ее сегодняшнем уровне в России. Тем более, что в этой теме региональные театры были в диалоге с московским Театром Наций и безусловным профи – народным артистом РФ Евгением Мироновым.

«ЭТО МАСТЕРСТВО ПЕРЕДАЕТСЯ ВРУЧНУЮ...»

Организаторы «Луча» – Театр Наций совместно с программой «Территория культуры Росатома» и Благотворительным фондом Евгения Миронова «Театральные инициативы». Учредители и задали тон фестивалю.

«Луч» открылся спектаклем Театра Наций «Ходжа Насреддин», в котором герои (спектакль кукольный) говорят голосами Евгения Миронова, Константина Хабенского, Игоря Золотовицкого, Елизаветы Боярской, Инги Оболдиной. Но главное – первый «Луч» обозначил вектор развития эксклюзивного фестиваля.

– Знаете, оказывается, многие жители нашей страны не знают о существовании в России закрытых городов, – призналась Наталья Мазур, директор Театра Наций. – Когда где-то в интервью упоминаем об этом, слышим вопрос: а что это такое? Нам кажется: это упущение. Помимо того, что здесь варятся важные научные дела, в закрытых городах –

Евгений МИРОНОВ

потрясающая культура. Например, в этот приезд в Новоуральск мы узнали про органный класс, познакомились с замечательным художником Владимиром Дубровиным. А театр?! Потрясло, что в 1950-х, сразу после завода, здесь был построен театр. То есть город позаботился о том, чтобы появилось место, куда люди могут приходить и общаться. Место единения, силы.

Но в закрытые города сложно попасть, они не всегда могут пригласить именитых художников,

режиссеров. И вот в партнерстве с компанией «Росатом» мы шесть лет назад начали творческие лаборатории. Собираем команду (режиссер, драматург, художник), они приезжают в «секретное место» и в течение недели, обсуждая идеи с художественным руководством местного театра, делают эскиз спектакля. Он может войти в репертуар, а может остаться разовой работой. Но все равно за эту неделю артисты получают опыт взаимодействия с новым режиссером (новый стиль работы). Так же – с художником, драматургом. За неделю происходит прививка «странного», нового.

Но на творческих лабораториях за два-три года стала очевидной и другая проблема: недостаточная квалификация технического персонала театров. Обычная история, к сожалению, даже для Москвы. Например, верхние механики, управляющие декорациями над головами артистов и несущие огромную ответственность, – на вес золота даже в столице. Понятно, что

в регионах с ними еще сложнее. Что можно сделать? Обучить на месте. Что мы и делаем. А еще специалисты, которые создают свет, звук спектакля, устанавливают декорации. Так возникли технические лаборатории. По тому же принципу. Два-три месяца наши специалисты по запросам с мест готовят программу, приезжают и неделю работают в плотной связке с коллегами из местного театра. И решают широкий спектр вопросов. Например, каким образом при маленьком бюджете («из палки, гвоздя и лейки» – моя шутка) сделать спектакль. Или еще проблема: за федеральные деньги куплено современное многофункциональное оборудование, а на местах не знают, как им пользоваться. Знают только «вкл.» и «выкл.». Рассказываем, показываем. Директор новоуральского театра Андрей Костюшкин вспоминает, как важен был приезд гримеров-пастижеров. Это мастерство передается вручную. И в таком сотворчестве, в такой синergии рождается новое...

«Новое» – это и спектакли. Итогом шестилетней работы в регионах (более 40 творческих лабораторий, более 300 образовательных событий: воркшопы, мастер-классы, семинары) стали 14 репертуарных спектаклей в театрах «атомных» городов России. Их-то, при поддержке программы «Территория культуры Росатома», Театр Наций и собрал в Новоуральске. На фестивале со знаковым названием «Луч».

За семь дней фестиваля – 11 спектаклей от восьми театров. Северский музыкальный представил мюзикл «Нервные клетки не восстанавливаются» в актуальном жанре научпол, Озерский театр драмы и комедии «Наш

Озёрский театр драмы и комедии «Наш дом». Реальная история «Давай поедем в Уналашку»

дом» – спектакль-расследование «Давай поедем в Уналашку», Театр юного зрителя из Заречного – историю-притчу «Собаки-якудза», Волгодонский молодежный – спектакль «Тарковский. Запечатленное время», который для самого театра стал первым опытом в документальном жанре, и т.д. От Новоуральска, ставшего площадкой фестиваля, в программу вошли спектакли обоих театров города. Театр музыки, драмы и комедии показал недавнюю премьеру «Комплексный анализ метаморфоз личности и социокультурных архетипов в контексте постмодернистской

дидактики на примере жизнеописания Мухи-Цокотухи. Междисциплинарный подход»: искрометная музыкальная комедия с вызывающим названием сделана в жанре «лекция-парадокс» и представляет собой размышления о типажах и характерах сказки Корнея Чуковского. И все это – в сопровождении симфонического оркестра. От театра кукол «Сказ» в афише был спектакль «Загадочная история одного Лиса» – в форме увлекательного судебного заседания по делу обаятельного Лиса, который почему-то решил, что он самый хитрый в лесу...

Озёрский театр драмы и комедии «Наш дом». Реальная история «Давай поедем в Уналашку»

ТЮЗ г. Заречного (Пензенская область). Сцены из аниме-пьесы «Собаки-якудза»

Спектакли разных жанров, театры – разной адресованности зрителю. «Общий знаменатель» – «атомный» город и постановка, родившаяся в результате творческих лабораторий. Зрителю, понятное дело, все интересно. Чем разнобразнее – тем лучше. Но что в данном случае учредители, прежде всего Театр Наций, как главный творческий закоперщик, транслируют коллегам? Что в смысле профессии может объединять участников фестиваля?

– Качество! Нас интересует уровень, – убежденно отвечает

художественный руководитель Театра Наций, народный артист России Евгений Миронов. – Мы очень серьезно относимся к региональным театрам. Не как к младшим братьям – типа помочь коллегам из маленьких городов, привлечь к ним внимание. Ничего подобного! Отношение к режиссерским поискам, драматургическому материалу такое же взыскательное, как если бы фестиваль проходил в Театре Наций. По запросам устраиваем образовательные программы, мастер-классы (они проходили и во время фестиваля). Можем обсудить и деловую

тему – как, например, работать с документами для получения гранта? Важнейший вопрос, огромнейшая работа. И Театр Наций в этом смысле – друг и помощник. Понимаете, благодаря таким взаимоотношениям происходит децентрализация в театральной среде. Режиссеры, которые работают в малых городах, ставят спектакли в МХТ, Театре Наций, в Вахтанговском. И наоборот. Уровень общий подрос. Формируется единый культурный код. Мы начинаем говорить на одном языке. Не снижая уровень культурного запроса...

Северский музыкальный театр. Научно-популярный мюзикл «Нервные клетки не восстанавливаются»

ИИ НЕ ЗНАЕТ ВДОХНОВЕНИЯ. ТОЛЬКО АКТЕР-ЧЕЛОВЕК!

Визит Евгения Миронова в Новоуральск в качестве одного из учредителей и организаторов фестиваля «Луч» не отменял интерес к нему как к актеру. Большинство знает его по блестящим работам в фильмах «Анкор, еще анкор!», «Мусульманин», «Перед рассветом», «Побег», «Мама», «Космос как предчувствие», – мастерским работам, даже если речь идет об эпизоде, как в фильме «Утомленные солнцем». Редкие счастливчики видели его на сцене – МХТ, «Табакерки» или Театра Наций. Но спектакль «Ходжа Насреддин» дал возможность увидеть актера в неожиданном качестве. Впрочем, не увидеть, а – услышать, что тоже стало поводом задать вопросы о гранях актерского мастерства.

– В кукольном спектакле «Ходжа Насреддин», которым Театр Наций открыл фестиваль «Луч», от вас «занят» только голос. Это ведь сложнейшее искусство – со здавать персонаж исключительно голосом: тембр, интонация, паузы. Только голос!

– Согласен. Я не очень любил читать со сцены – искусство художественного слова. Но сейчас, после «Ходжи Насреддина», уже хочется. Хочется художественными средствами доносить слово – его размер, ритм, мысль автора. Действительно, жанр требует особого дарования. Таких актеров всегда было мало. Владимир Яхонтов, Михаил Козаков, Сергей Юрский – эксклюзивные артисты. Я читаю «через себя» (ведь это же я преподношу слушателям текст), с чем не все коллеги согласны. Кто-то убежден: надо доносить мысль именно автора. В любом случае это важнейшее искусство. Достаточно вспомнить популярный когда-то «Театр у микрофона»,

Teatr Natsii, Москва. Кукольный спектакль «Ходжа Насреддин»

записи мастеров художественного слова на пластинках. Сейчас есть аудиозаписи. Да, можно (и нужно!) записывать качественно стихи, прозу, книги. Актер, создающий верный тон взаимоотношений с автором, для слушателей станет камертоном восприятия Слова.

– У вас колоссальный актерский диапазон: от князя Мышкина в «Идиоте» и образа самого Достоевского в одноименном сериале до почти балаганного персонажа в спектакле «№ 13» МХТ, который зрители любят не меньше, чем драматические киноленты «В августе 44-го...» или «Мусульманин»...

– С «№ 13» мы думали: будет провал. Репетировали как комедию положений, и я все мечтал: как бы «слинять» с проекта. Но не мог: Владимир Машков, режиссер этого спектакля, – мой друг. А он нам все время говорил: несмотря на абсолютно анекдотическую коллизию, надо делать все всерьез. Старались. И вот – премьера. Ничего хорошего не ждем, но вдруг в зале – почти животный хохот. Публика приняла! Ей понравилось. Кстати, в тот момент моя мама работала в театре билетером. Когда в сцене, где следовало бы смеяться, зритель, еще не включившийся в жанр, «тормо-

Teatr Natsii, Москва. Кукольный спектакль «Ходжа Насреддин»

зил», она создавала «поддерживающий хохот». Начинала в глубине зала смеяться, и зрители подхватывали. Потому что, правда, спектакль получился очень смешной. Когда спектакль умирал, я рассказал об этом коллегам. Впрочем, что значит – «умирал»... Сейчас идет вторая редакция постановки, а будет и третья. Так бывает...

Что касается нынешней занятости на сцене, у меня три года не было премьер! Но вот мы сделали новую работу с Валерием Фокиным, который когда-то пригласил меня сняться в фильме «Превращение», – и это дало мне другое представление о себе. Сыграл я у него и Ивана Карамазова (Олег Павлович Табаков дал бы мне, наверное, Алешу Карамазова). И вот теперь – «Смерть Ивана Ильича» по Толстому. На малой сцене, и камерность предполагает совсем другое актерское существование. А еще в зале во время спектакля горит свет, тоже – испытание для актера. Все видишь: кто спит, кто из коллег маячит-подбадривает – мол, молодцы (смеется)!

Зато в кино – большие ожидания. Делаем фильм «Арсеньев» – про первого российского картографа, ученого, который боролся за сохранение уникального

дальневосточного края, за удэгейцев. Ему поставлен памятник на Дальнем Востоке, в память о нем когда-то великий Акира Кurosава снял фильм «Дерсу Узала». Мы сняли сагу. Сейчас идет монтаж. Премьера – весной.

– **Поскольку в фестивале «Луч» участвовали ваши коллеги, то на творческой встрече ожидали возникли вопросы о том, что способствует ремеслу, приумножает возможности актера, а что – мешает. Например, насколько опасен искусству театра искусственный интеллект? Или: обязан ли каждый артист уметь петь и танцевать?**

– Наш учитель Олег Павлович Табаков не умел ни петь, ни танцевать, но это не «мешало» ему быть гениальным актером. Хотя, конечно же, такие умения актеру в помощь. Мало ли что придется играть. У нас в театре шел мюзикл «Стиляги», сейчас идет «Кабаре» – спектакль с ансамблем мюзикловых актеров. Я сам обожаю мюзиклы, но мне как художественному руководителю театра не дают уходить в эту сторону: ставить их дорого. Да, мюзикл – отдельный, синтетический жанр. Когда-то в спектакле «Страсти по Бумбарашу» мы вместе с режис-

сером Владимиром Машковым и хореографом Аллой Сигаловой впервые погрузились в него. Должны были играть-петь-танцевать. Все! Но таких синтетических артистов, и правда, тоже немного.

А искусственный интеллект – новый вызов для всех. Грозит он нам или не грозит? Какие возможны «трения» от соприкосновения или сотрудничества с ним в сфере искусства? Любой опыт будет ценен. Я, кстати, ценю каждую свою ошибку. Как правило, после нее начинается новый этап жизни. Но искусственный интеллект и искусство... Можно с помощью ИИ написать новую «Мону Лизу», но чуда там не будет. Можно и стихи писать, но это не будет новый Пушкин. Зато важно: только искусство, театр могут помочь сформировать нам к этому свое отношение – чтобы мы вышли из состояния жертвы. Мы же опасаемся влияния искусственного интеллекта? Или это только я боюсь (смеется)? А, вообще, мне кажется: ИИ – это вопрос контроля. Некоторые вещи ему просто недоступны. Например, вдохновение. Оно ведь – плод многоного и разного: опыта, образованность, погруженность в материал, сиюминутное настроение. Копится-копится все, и вдруг наступает прозрение! Такое возможно только у человека...

Евгений МИРОНОВ на творческой встрече

Уже на финише фестиваля речь шла о возможном и желанном продолжении идеи. По словам Дмитрия Шаповалова, начальника проектного отдела программы «Территория культуры Росатома», участники проанализируют послевкусие первого, pilotного «Луча», вспыхнувшего на Урале. Возможно, следующий фестиваль пройдет уже в другом закрытом городе. В любом случае продолжение, похоже, последует...

Шукшин, которого так не хватало

Спектакль «Одни» в Серовском театре драмы имени А. П. Чехова родился под занавес прошлого сезона, так что судьба его только начинает развиваться в сезоне нынешнем, 83-м. Но уже прошел успешный показ в Екатеринбурге в рамках второго фестиваля-панорамы театров Свердловской области «Счастливое место».

Поставил спектакль впервые приглашенный в серовскую драму екатеринбургский режиссер Антон Зольников, благодаря которому – тоже впервые в истории этого театра зазвучало слово Василия Макаровича Шукшина. А вот для Зольникова обращение к творчеству Шукшина было не первым. «Для меня этот писатель, который стремится раскрыть суть русского характера, интересен со студенческих лет», – говорит режиссер.

В основе спектакля четыре рассказа: «Одни» (давший название всему действу), «Думы», «Операция Ефима Пьяных», «Как помирал старик». К тому же, художественная вязь спектакля очень удачно прошита документальным материалом – письмами матери писателя, ее присутствием на сцене (почти аутентичный образ создала

Сцена из спектакля

актриса Светлана Виниченко). Материнский Дух стал тем камертоном повествования, той высшей точкой, когда слукавить или сфальшивить на сцене просто невозможно.

Аскетичное пространство, бытовых предметов – минимум, только дерево, да полати (сценография заслуженного деятеля искусств РФ художника Владимира Кравцева), где теплится еще жизнь наших героев, подошедших к возрасту, когда скоро уходить, а еще не все дела переделаны, не все слова-напутствия детям сказаны, когда со второй половиной все еще «хорошо не поговорили», когда так и непонятно: для чего жил, любил ли, для чего все было...

Так и движется театральное повествование, словно книга, которую читаешь «живь-

ем», перелистывая страницы... Один рассказ плавно переходит в другой, меняются только имена и сюжеты, а суть жизни шукшинских героев остается неизменной: несмотря на все испытания, в которых гибли мечты и желания, оставался незримо-небесный свет, удерживающий от падения, озаряя

Светлана ВИНИЧЕНКО в роли Матери

Алексей УНЕСИХИН, сыгравший четыре роли – Антона Калашникова, Матвея Рязанцева, Ефима Пьяных и Старика Степана

все прожитое каким-то высшим смыслом, в котором, ох, как хочется разобраться — хотя бы сейчас, у порога...

Спектакль, выстроенный как серьезный диалог (в котором есть и юмор, и лиризм, не случайно жанр обозначен как трагикомедия) героев со зрителем, выразил те настроения сегодняшнего дня, когда хочется настоящей правды, без прикрас и фальши, когда нам всем нужно думать одну общую думу — как жить, как любить, как прощать... И эту нелегкую ношу на сцене взвалил на себя Алексей Унесихин, решившийся сыграть в одном спектакле сразу четыре мужских образа. И здесь помогло профессиональное чутье режиссера, разглядевшего в главном художнике Серовской драмы сибирского мужика. Алексей Николаевич по первому образованию — артист, но давным-давно не играл, отдаввшись своей второй профессии (ставшей делом его жизни) театрального художника.

И то, что он совершил, можно, без преувеличения, назвать творческим подвигом. Во имя Театра и во имя Шукшина. Он сам говорит, что согласился играть только потому, что знает и помнит из детства и юности всех этих мужиков, так как его

Андрей МУРЗАКОВ в роли Автора

мама родом из Сибири, где он проводил каждое лето...

«Так что для меня это прежде всего мой дедушка и вся моя родня по маминой линии, — рас-

сказывает Алексей Унесихин, а потому я старался привнести в роли характеры, повадки людей того места и той эпохи. Тогда ведь и смотрели, и здоровались

Алексей УНЕСИХИН и заслуженная артистка РФ Татьяна ХОРУК

Заслуженная артистка РФ Марианна НЕЗЛУЧЕНКО и Алексей УНЕСИХИН

Заслуженная артистка РФ Светлана КОРОЛЕВА

совсем по-другому... Вообще у Шукшина нет плохих героев. Да ведь и в жизни так – за редким исключением нет плохих людей, есть обстоятельства. Главное для меня в этой работе – шукшинский посыл: люди, любите друг друга, какими бы вы ни были. С любовью придет все».

Но на сцене есть еще один мужчина. Молодой, с острым пытливым взглядом, в поношенной куртке и высоких сапогах – узнаваемый образ писателя. Актер Андрей Мурзаков играет не то чтобы прямо Шукшина, он, скорее, рассказчик, проводник, который ведет нас от одной истории к другой. Где-то участвует сам, а где-то лишь сторонний

о матери, о детях». Образ матери – один из сквозных в творчестве Шукшина – многое дает для понимания его творчества. Он обожал и боготворил свою маму, потерявшую двух мужей – в годы репрессий и Великой Отечественной. Живя в невзгодах, в тяжелом крестьянском быте, Мария Сергеевна вытянула двоих детей. Такова в серовском спектакле и Мать, на челе которой отразился весь ХХ век. «Жила и не знала, счастлива или нет»...

У Горького есть фраза о русской литературе, которая становится «памятником долготерпению и выносливости русской женщины». Вот и в серовском

Но в спектакле есть еще одно чудо – три грации (так они обозначены в программке) Елена Федорова, Татьяна Лоренс, Катя Родина. И молодая секспильная Главврач – Василиса Балицкая. Своей пластикой (хореография Никиты Демидова), прекрасным пением (вокальный руководитель Лилия Лапшина), юмором и красотой – они заряжают спектакль тем траги-оптимизмом, когда и «Жить будем!», и «Хорошоооо!» на белом свете, несмотря ни на что... Тогда и бесконечность сцены – как лента длящейся истории нашей необъятной Отчизны, которая из всех потрясений возрождается с мистически-небесной силой...

Огромное эпическое полотно выткало Серовский театр на своих подмостках. Новый эпос с героями, живущими на земле русской. Бедно, разбросанно и неприютно на ней порой, и рассветы здесь, как пожары, что каждый день разгораются снова и снова, но исхода с этой родной земли нет. Можно сказать, что спектакль исследует русскую душу. И на главные вопросы дает ответ. Жить нужно. Даже когда все плохо. Даже когда хочется выть и вопить. Нужно жить.

«Умирать собираешься, а рожь сей», – вот она, наша мудрость житейская – на века. В ней, как и во всем творчестве Василия Макаровича – вся Россия с ее стойкостью и неукротимым духом. Любят своих героев, сочувствуют им спектакль «Одни», как и сам Шукшин. А как иначе? «Мы один раз, уж так случилось, живем на земле. Ну, так будьте внимательнее друг к другу, подобнее...».

И зритель услышал... Люди уходят со спектакля со слезами на глазах и просветленными лицами...

Алексей УНЕСИХИН в разных образах

наблюдатель, но со своими живыми эмоциями, а то и подсказками для персонажей. И этот образ так естественно и бесшовно вошел в ткань спектакля, что без него общая картина была бы неполной...

Как и без фигуры Матери, закольцевавшей все женские образы на сцене. Незадолго до смерти Василий Макарович писал: «Буду помирать, последняя мысль моя будет о Родине,

спектакле Мать – такой памятник. Как и все женские образы: Марфа, Агнюша, Соня, Алена... Их сыграли заслуженные артистки РФ Светлана Королёва, Марианна Незлuchenko и Татьяна Хорук. У них у всех удивительные лица, за их героинями – биографии и опыт больших актрис. Антон Зольников и здесь угадал, доверившись исполнительницам и позволив им быть самими собой.

Люди как мухи в паутине жизни

Внимание, эпидемия! В Свердловской области наблюдается аномальная вспышка интереса к сказке Корнея Ивановича Чуковского «Муха-Цокотуха». Сразу два театра почти одновременно выпустили оригинальные версии этого произведения. В Новоуральском театре музыки, драмы и комедии летом состоялась премьера спектакля «Комплексный анализ метаморфоз личности на примере Мухи-Цокотухи». В Екатеринбургском театре юного зрителя 31 октября вышла в свет собственная версия той же сказки. Обе постановки весьма любопытны и, на первый взгляд, совершенно не похожи друг на друга.

В Новоуральске спектакль малой формы, сочиненный режиссером, композитором и художником, называющим себя Ванечкой, в жанре стендапа, представляет собой лекцию «безумного» профессора, которая кажется бредом сумасшедшего, но неожиданно открывает нам самих себя и наше время. Смелая сценическая лекция-парадокс (особенно если учесть, что создана она в небольшом городе) выросла из эскиза, сделанного в рамках лаборатории Театра Наций и носившего на том этапе еще более замысловатое название: «Комплексный анализ метаморфоз личности и социокультурных архетипов

Паук – Евгений НЕДОКУШЕВ, симфонический оркестр и хор. Новоуральский ТДМК

в контексте постмодернистской дидактики на примере жизнеописания Мухи-Цокотухи. Междисциплинарный подход».

Автор масштабной пластической постановки в ТЮЗе Сергей Землянский, в отличие от создателей новоуральского спектакля, предпочитает обходиться вообще без слов, отдавая предпочтение визуальным средствам выразительности. Его творение, вроде бы, ни на что, кроме яркого шоу, не претендует, но при этом... неожиданно открывает нам самих себя и наше время. Как так? Попробуем разобраться.

Отметим, что перекличка двух премьер не осталась незамеченной театральной общественностью. Да и сложно было не заметить, если новоуральскую «Муху» в Екатеринбурге увидели почти одновременно с нашумевшей премьерой

Сцена из спектакля Екатеринбургского ТЮЗа

в ТЮЗе. На обсуждении лекции-парадокса в рамках фестиваля «Счастливое место», программы которого «Комплексный анализ Мухи» открывал, много говорилось о вспышке интереса к творчеству Чуковского, его удивительном чувстве юмора и театральности, умении иносказательно выразить собственную эпоху и современников.

ПОГОВОРИМ О ПОЛЬЗЕ НАСЕКОМЫХ

Прежде всего заглянем в историю вопроса и присмотримся внимательнее к сказке Чуковского, простой, ясной и, казалось бы, совершенно незамысловатой. Легокрылые рифмы скачут как кузнечики, забавляя и поучая малых деток. Сам он писал: «В сущности, «Муха-Цокотуха» – единственная моя сказка, которую от первой строчки до последней я написал сгоряча, в один день, без оглядки, по внушению нахлынувших на меня неожиданно радостных чувств». При этом уже тогда, в 20-е годы XX века, в сказке обнаруживали скрытые смыслы и режущие восприятие картины эпохи, что вызывало критику и даже запреты.

Паук – Евгений НЕДОКУШЕВ. Новоуральский ТДМК

Начнем с того, что современник Чуковского, обэриут Николай Олейников откликнулся на эту сказку пародийным стихотворением «К.И. Чуковскому от автора», а первый иллюстратор «Мухи-Цокотухи» Владимир Конашевич изображал паука толстым и с бородой, что делало его похожим на Карла Маркса, танцующего с Кларой Цеткин. В той же книжке Комар с усами, в галифе и с прусским шлемом на голове явно напоминал Отто фон Бисмарка. Читателям сказка очень понравилась, но Надежда Крупская и другие деятели советской идеологии считали, что

мещански настроенную и выражающую неверие в силу коллектива книжку вообще нельзя допускать к детям. Критики тех лет даже запустили обидный для Корнея Ивановича термин – «чуковщина».

Разнообразие современных трактовок впечатляет еще больше. Невинную детскую сказку про насекомых проанализировали вдоль и поперек с точки зрения биологической, политической, психологической, экономической, эrotической, математической, социальной, биомедицинской, абсурдистской и даже биографической. Видите

Комар – Илья МАКАРОВ. Новоуральский ТДМК

Муха – Анастасия БОРИСОВА. На заднем плане – хор. Новоуральский ТДМК

Муха – Олеся ЗИНОВЬЕВА, Паук – Борис ЗЫРЯНОВ. Екатеринбургский ТЮЗ

ли, Чуковский увез свою жену Марию против воли ее родителей – чем не паук?

Время идет, запреты сказок Чуковского остались позади, а сам он давно уже признанный классик детской литературы. Совсем недавно отмечены 140-летие со дня рождения Корнея Ивановича и 100-летие «Мухи-Цокотухи». На этой сказке вырастает поколение за поколением, и не найти человека в России, который с детства не знал бы сюжет и хоть пару строк наизусть. Сказки Чуковского лидируют по количеству театральных воплощений.

Свердловская область в настоящее время может похвастаться хореографической феерией на музыку Людвига Минкуса в музкомедии, а в Нижнетагильском театре кукол к 100-летнему дню рождения «Мухи...» московский режиссер Валерий Баджи поставил танцующую кукольную версию знаменитой сказки с гигантским глазастым самоваром во главе.

ЛЕТЕЛА, ДА ПОПАЛА К ПАУКУ В ТЕНЕТА

А теперь самое время обратить внимание на предмет нашего разговора. Какие заложен-

ные в первоисточнике смыслы обнаружили авторы премьерных постановок в Екатеринбургском ТЮЗе и Новоуральском театре музыки, драмы и комедии. И как написанная сто лет назад для дочки Мурочки сказка раскрывает нам день сегодняшний?

Масштабное, изящно и стильно оформленное Максимом Обрезковым экшн-шоу Сергея Землянского с первых минут захватывает зрителя в плен. Буквально. Сопровождаемые испуганно восторженным визгом ребятни, некие черные существа почти в полной темноте опутывают первые ряды зала ТЮЗа светящимися флуоресцентными нитями. Так зрители с первых минут примеряют на себя роль «пленников» повелителя тьмы – паука с огромной головой. Снабженная множеством глаз и рогов, эта голова смахивает на гигантского микроба. Начиная с вышеописанной интермедией, нам и дальше языком танца и пластики рассказывают о том, что все мы сегодня жертвы мировой паучьей системы социальных сетей, изменивших реальность и поработивших человечество, заставив забыть и оставить в прошлом нечто очень важное.

Прежде чем начнется рассказ о нездачливой Мухе, на белом заднике огромной сцены ТЮЗа разворачивается то ли теневая, то ли мультишная мини-сценка. Буратино сажает денежное дерево в надежде на легкие деньги и счастье, которое можно будет на них купить (сюжет этой старой сказки тоже никому напоминать не нужно). Вполне ясный месседж и предостережение. За этим процессом наблюдает маленький паучок.

Муха – Анастасия БОРИСОВА и хор. Новоуральский театр музыки, драмы и комедии

Праородитель нынешнего злодея с огромной уродливой башкой?

Все последующее действие подтверждает эту догадку. Спектакль обрушивается на зрителя потоком невообразимо ярких танцующих персонажей. Модный карнавал насекомых выплескивает разноцветные волны рюшечек, оборочек, фалд, воланов, изящных шляпок и паприков, развевающихся плащей, пушистых шубок, разноцветных чулочек и туфелек. И как объединяющий элемент – по всему этому разгуляю, по каждому костюму, каждой его детали, рассыпаны тысячи разнокалиберных белых шариков, еще более усиливающих ощущение бесчисленности «слетевшихся» букашек-таракашек всех мастей.

Разглядывая их, одинаково интересно опознавать и их, так сказать, биологическую составляющую (какое насекомое представляет тот или иной артист), и человеческую ипостась. Совсем не сложно разглядеть среди этой танцующей братии Бабочек-модниц, Божьих коровок-блогерш, Диву-Стрекозу и т.п. Все счастливы и беззаботны. Даже муравьи, хоть и тащат бревно, но больше для забавы, чем для дела.

Во всей этой пестроте не нужно лиц. Нет глаз – они спрятаны за большими очками. В многоцветье костюмов теряются индивидуальности. Даже Муха, не принимавшаяся своим племенем, пока на нее не обрушилось богатство в виде громадной «денежки», индивидуальностью не наделена. По сути, она такая же, как и ее соплеменники. И гостей собирает с помощью мессенджера, транслируемого в виде многочисленных кружочков с сообщениями на экране.

Бабушка Пчела – Елена СТРАЖНИКОВА, Муха – Олеся ЗИНОВЬЕВА. Екатеринбургский ТЮЗ

Вот только Комарик будто выпал из другого мира. Гусарский наряд, когда-то считавшийся символом геройства и успеха у женщин, теперь смотрится убогим, поблекшим. Кстати, в книжках и мультфильмах прошлого века освободителя Мухи-Цокотухи частенько изображали именно в этом гордом облачении. Его робкие ухаживания за Мухой и нелепый ободранный цветок смотрятся жалко, а широкие галифе и странная походка напоминают трогательную фигуру начала XX века – персонажа Чарли Чаплина. Красивый и ясный

посыл: уйдя во вселенную соцсетей и всеобщей вечной вечеринки, мы оставили в прошлом что-то очень важное.

Честно говоря, приходу паука, живущего в мрачном мире черно-красных тонов и недобрых музыкальных мотивов, даже радуешься, потому как к середине спектакля бесконечное буйство зажигательных танцев и джазовые вскрики саксофона начинают утомлять. Глупая Муха весело подхватывает игры зловещего, но обаятельно-пластичного Паука и вполне добровольно летит в ловушку всемирной паутины, слишком поздно обнаруживая

Сцена из спектакля Екатеринбургского ТЮЗа

Комарик – Алексей ЖУРАВЛЕВ. Екатеринбургский ТЮЗ

опасность. Разве это не про нас, проводящих «в телефоне» большую часть своего времени?

Схватка физически маленького Комарика и рослого Паука комична до нелепости. Паук легко валит противника на землю, отнимает саблю, шлепает ею Комара по попе, а тот лишь кулаками машет. И все-таки, Комар побеждает. Выглядит это почти невероятно. Голова злодея эпично откатывается. Победитель радостно надевает ее на саблю. Муха спасена. Соло саксофона наполняет атмосферу другой музыкой – теплой, влюбленной. В ней душевный полет, объем, высокие чувства. Очень отдаленно, но все же отсылает она к знаменитому шлягеру Алексея Рыбникова в старом добром фильме «Тот самый Мюнхгаузен». Сцена снова наполняется дневными красками и шумной толпой крылатых бездельников, но теперь им уже не разлучить влюбленных героев. Комарик дарит своей подруге крыльшки. Мир спасен. Счастливый финал. Публика ликует.

А что же лекция-парадокс в Новоуральске? Уже на сайте нам предъявляют «витрувианскую муху», слегка «дора-

ботав» известный рисунок Леонардо да Винчи. Как известно, рисунок этот символизирует единство микрокосма (в данном случае Мухи) и макрокосма (Вселенной). Серьезная заявка. И самоуверенно амбициозная.

На очень небольшом пространстве (и зрители, и артисты располагаются на сцене) удивительным образом уместились симфонический оркестр, хор в смешных «плавательных» шапочках с хвостиками на макушках, драматические артисты, трибуна «безумного» профессора и огромный стол, потому как нельзя же Цокотухе без самовара и чаепития.

Начинается спектакль с ускоренной версии старого мультика 1960 года про Муху-Цокотуху, под замечательную увертюру оркестра. В тот момент удивляешься: зачем? Мы сюжета, что ли, не знаем? А мультфильм здесь очень нужен, и вовсе не ради того, чтобы напомнить сюжет. В finale мы это поймем.

На поверхности – психотерапия для взрослых. Разбор абызивных отношений на примере Паука (его представляет профессор), Мухи (красотка

в атласном халате, с бигудями на голове) и Комара (пухлого красавца с шикарным голосом и сногшибательным обаянием). Для тех, кто не сразу понял, у Паука и Мухи приколоты соответствующие броши.

Стоя за кафедрой, профессор, седой, лохматый, в медицинском халате, очень спокойно и даже буднично читает лекцию, разбирая «метаморфозы личности и социокультурные архетипы в контексте постмодернистской дидактики на примере жизнеописания Мухи-Цокотухи». На его лице нет и тени улыбки, а зал покачивается со смеху, слушая псевдонаучные выкладки о нарциссизме, Эдиповом комплексе, содержанках XVII века с позолоченным брюхом, любовных треугольниках Гумилев-Ахматова-Модильяни и Маяковский-Лиля-Осип Брик, деформированном образе Электры, скрытой агрессии паука, инфантилизме мухи и прочее, и прочее, весьма изобретательно сочиненное драматургом Дарьей Змерзлой. Вся эта галиматья щедро сдобрена столь же вызывающе-нагло «правдивыми», сгенерированными с помощью нейросети «шедеврами» Босха, картинками из жизни людей и насекомых.

Лекцию профессора то и дело сбивают с темы гиперссылки, уводящие повествование то в стоимость самоваров разных моделей, то в секреты варки варенья и тому подобное... Сложно в этот момент не узнать нашу действительность и не почувствовать себя мухой на свалке информационных отходов.

При этом нас не обманывают ни на минуту! Про абызивные отношения рассказали очень даже красноречиво и внятно. Убеди-

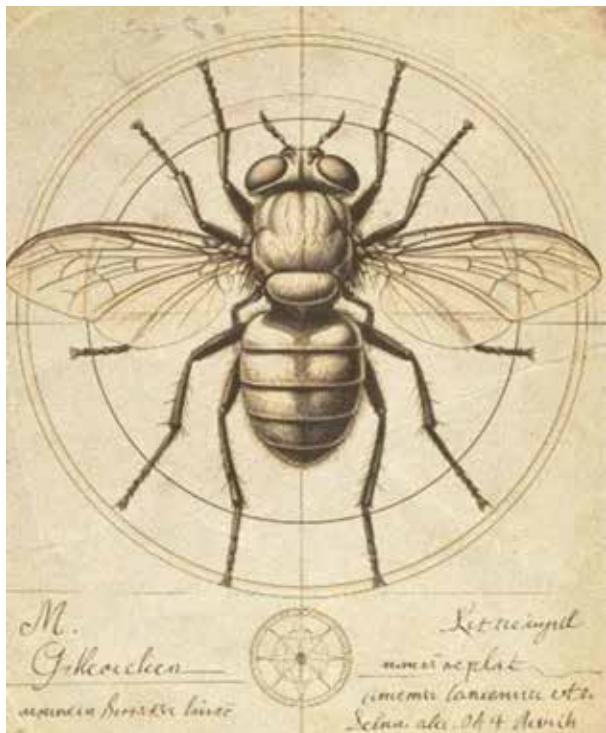
тельный псевдонаучный «бред» Паука (Евгений Недокушев), взрывной и гневный рэп-монолог Мухи (Анастасия Борисова), «трагичная», с явным сексуальным педалированием песня про Сит-Сикаряшку в исполнении Комара (Илья Макаров) – рисуют закономерный финал таких отношений максимально четко.

Почти все действие спектакля на сцене присутствует хор: нелепые люди в бело-золотых нарядах с беспомощными прозрачными крыльышками и в дурацких головных уборах. Их лица максимально безразличны. Текст хорового вокала лишен смысла. Эти гости, читай – букашки и тараньи – псевдодрузья, которые приходят, пьют чай, едят за чужой счет и уходят, не украсив и не обогатив ничьей жизни. «Подобострастные подхалимы с полотен Босха» (слова профессора) предстают на ИИ-картинках, где червики в человеческих костюмах респектабельно и противно пожирают пирожные, а голые люди поразительно похожи на червей.

После замыкающей комплексный анализ жизнеописания Мухи-Цокотухи «трагической» истории об убийстве Тумбочкиным Е.Р. своей жены, на экране возникает финальная картинка, слова самого Чуковского: «Во всем этом деле меня поразило одно. Оказывается, люди так страшно любят вино,

женщин и вообще развлечения, что вот из-за этого скучного вздора идут на самые жестокие судебные пытки».

Гугл дополняет, что Чуковский написал это в своем дневнике 24 января 1926 года, раз-

Витрувианская муха из новуральского спектакля

мышляя об открытом судебном заседании по делу о мошенничестве и растратах. У этой записи есть продолжение: «...да неужели пойти в Эрмитаж это не большее счастье? Неужели никто им ни разу не сказал, что, например, читать Фета – это слаще всякого вина? (...) Русский растратчик знает, что чуть у него казенные деньги, значит, нужно сию же минуту мчаться в поганый кабак, наливаться до рвоты вином, целовать накрашенных полуграмотных дур – и, насладившись таким убогим и бездарным «счастьем», попадаться в лапы скучнейших следователей, судей, прокуроров. О, какая скуча, какая безвыходность! И всего замечательнее, что все не-растратчики, сидя-

щие на скамьях для публики, тоже мечтают именно о таком «счастье».

...На опустевшей сцене остается только оркестр. В нарастающих трагических мотивах музыкальной темы, поддержанной красным сценическим светом, гаснут, опадают буквы на экране, оставляя после себя лишь мелькающие всполохи старинной кинопленки. Заключительный мощный аккорд. Вот тут нужно вспомнить старый мультфильм, что мы видели в начале: а ведь действующие в нем персонажи – насекомые одеты в костюмы начала XX века. Современники Чуковского. Те самые, которым лишь бы напиться-наесться в гостях у Мухи. К ним адресована цитата. А, возможно, и к нам, сегодняшним.

Чуковский любил повторять: «В России надо жить долго, тогда до всего доживешь». Он успел пережить несколько эпох, и каждая приносila ему взлеты и падения. Корней Иванович умел пропускать через себя окружающую жизнь и воплощать ее в своих сказках, далеко выходящих за рамки детской литературы. Они продолжают жить и после него, поучая и наставляя нас. На упоминавшемся выше обсуждении новуральского спектакля, в рамках его показа на фестивале «Счастливое место», говорили еще и о том, как много дано театру. Он многое может. И нужно отдать должное Екатеринбургскому театру юного зрителя и Новоуральскому театру музыки, драмы и комедии за открытенный разговор со зрителем и современное воплощение сказок Чуковского.

«Патент на благородство»

Столь высокую оценку дал в свое время Афанасий Фет книге стихов собрата по перу Федора Тютчева. Мне кажется, ее можно адресовать и творчеству народного артиста России Валентина Воронина. Осенью 2025 года актер мог бы отметить свой 85-й День рождения. Вспомним Валентина Александровича еще и потому, что нынче – год 95-летия его родного Свердловского академического театра драмы.

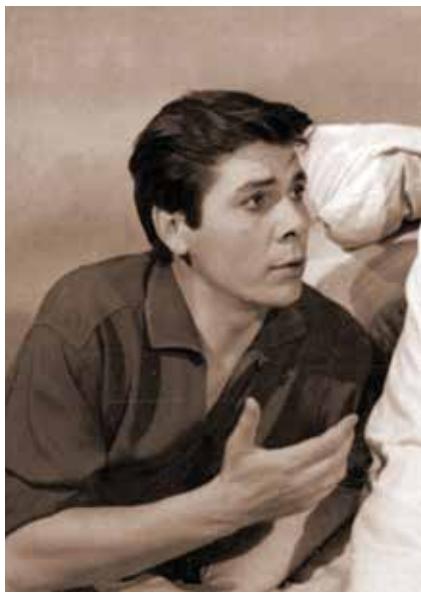
До поры до времени паренек из оренбургской деревни Шулаевка Валя Воронин, родившийся здесь в 1940 году, об актерской профессии не мечтал. Папа работал преподавателем, воевал и вернулся с фронта инвалидом. Мама занималась домом и детьми, которых в семье было трое. Впоследствии актер вспоминал, что предвестником последующего выбора можно считать момент, когда он декламировал на уроке литературы отрывок из пушкинского «Евгения Онегина» и почувствовал, что одноклассники его слушают. А специальность получать ему, все-таки, пришлось сначала в Куйбышевском нефтехимическом техникуме, что было ближе к реальной жизни. Но поскольку в этом городе находился известный на всю страну театр драмы, встречи с искусством Валентин Воронин, к счастью, не избежал. И после окончания в 1963 году студии при Куйбышевском театре даже получил от своего педагога Петра Львовича Монастырского приглашение в труппу. Но, вероятно, интуитивно почувствовал, что истинно своя сцена ждет его впереди. Четыре года работы в Музкально-драматическом театре Челябинска-40 (ныне Озерск) дали ему главные роли

Валентин ВОРОНИН

и чувство уверенности в актерском деле. Счастливое стечание обстоятельств привело молодого артиста на показ к Вениамину Семеновичу Битюцкому, главному режиссеру Свердловского драмтеатра, гастролировавшего летом 1967-го в Челябинске. После чего – приглашение в труппу признанного коллектива. Первая главная роль – Дима в спектакле по пьесе Ю. Мачина «Баловень судьбы» – словно предсказала дальнейшую творческую биографию. Считал ли сам Валентин Александрович себя «баловнем судьбы», да и был ли им? В любом случае, многие созданные им образы вошли в историю не только Свердловского, но и отечественного театра в целом.

Статный, с завораживающим тембром голоса (недаром актер уделял серьезное внимание поэзии, а будучи уже опытным мастером, преподавал сценическую речь в театральном институте) – Валентин Воронин был просто обречен играть героев. Он и играл их: мужественных и романтических, упорных и требовательных, уверенных в себе и не очень. И где же было проявить все это, как не в русской классической драматургии. Студент и одновременно учитель барского наследника Беляев из «Месяца в деревне» И.С. Тургенева, оказавшись «меж двух огней» в лице хозяйки имения Натальи Петровны и ее юной воспитанницы Верочки, принял единственно верное решение – уехать, объясняя это так: «Кружить голову богатым барыням и молодым девушкам не мое дело...». Достичь приличного положения в обществе герой пьесы А.Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты» Глумов готов был любой ценой. В зрелом возрасте Валентин Александрович сыграл в новой постановке этой пьесы ретрограда Крутицкого. Недалеко ушел от «мудреца» и «видный мужчина» Кречинский из «Свадьбы Кречинского» А.В. Сухово-Кобылина, даже перещеголяв Глумова, размеч-

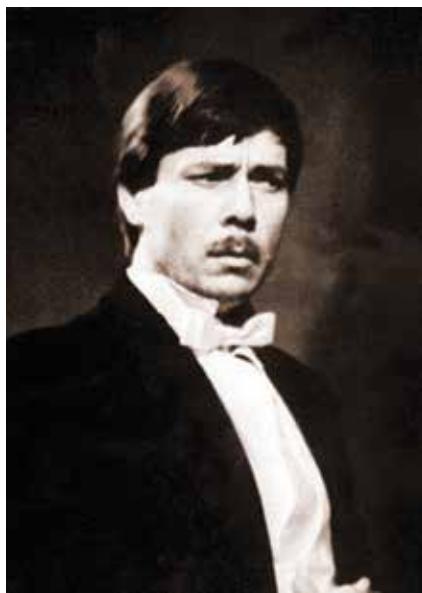

Дима в спектакле «Баловень судьбы»

тавшись выгодно жениться на дочери зажиточного помещика Лидочки Муромской... Эта роль очень подходила актеру, который исполнял ее дважды: как в драматическом, так и в Камерном театре, в разных постановках и трактовках оставаясь одинаково убедительным. Чеховские герои были близки актерской индивидуальности Валентина Александровича: Тригорин из «Чайки» – талантливый беллетрист, но неуверенный в себе человек; выбившийся «из низов», благодаря деловой хватке Лопахин из «Вишневого сада»; абсолютно не деловой, витающий в эмпиреях профессор Серебряков из «Дяди Вани», также дважды воплощенный актером – в драмтеатре и в Камерном. Сотканный из противоречий характер – Арбенин из лермонтовского «Маскарада». Этот русский Отелло – еще одна веха в творчестве Валентина Воронина. Жаль, что Шекспир не попал в его актерский список...

А вообще персонажей зарубежных пьес случи-

лось у актера немало. В «Сладко-голосой птице юности» Т. Уильямса он сыграл Чанса Уэйна, чье время, несмотря на молодость, безвозвратно ушло, а мечты о деньгах и славе разбились. Холодный и расчетливый Хельмер вдруг с удивлением обнаруживал, что у его веселой щебетуньи жены Норы (речь об одноименной пьесе Г. Ибсена) есть чувство собственного достоинства. Увидев лишь обман в совершенном ею ради спасения его жизни, он потерял любовь самого близкого человека. Отнюдь не безгрешным оказался, лицемерно осуждая других, пастор Мандерс из драмы «Приведения» того же автора. Сэр Роберт Чилтерн сумел сохранить свою репутацию и доверие супруги в, казалось бы, безвыходной ситуации (О. Уайльд («Идеальный муж»)... В длинной веренице персонажей – английский джентльмен Хэстингс, невольный участник чужого разыгрыша («Ночь ошибок» О. Голдсмита); респектабельный полковник Пикеринг («Пигмалион» Б.Шоу в Камерном театре); баронет Генри-Джеймс Честерфилд,

Хельмер в спектакле «Нора»

в чью размеренную жизнь привередного семьянина неожиданно ворвалась молодая особа («Загнанная лошадь» Ф. Саган). Кин («Кин, или гений и беспутство» Ж.-П. Сартра) – реальная личность, великий английский актер, представленный не только Сартром, но и Александром Дюма, как обольститель, «английский Казанова». Флоран – тоже актер, но не выдающийся («Священные чудовища» Ж. Кокто); Леонидо Папагатто – итальянский Остап Бендер и Хлестаков в одном лице («Милион в брачной корзине» Д. Скарначи, Р. Тарабузи). Валентин Александрович очень любил спектакль «Вкус черешни» А. Осецкой, сейчас его называли бы мюзиклом, поскольку в нем приходилось и петь, и танцевать, да к тому же имел место увлекательный сюжет.

Виктор – Валентин ВОРОНИН, Геля – Людмила КРЯЧУН
«Варшавская мелодия»

Так складывался репертуар театра, особенно в 1960-70-е, что актеру невозможно было обойтись без образов современников. Одним из них стал Виктор из «Варшавской мелодии» Л. Зорина, спектакля, впечатления от которого не потускнели до сих пор, благодаря и самому Валентину Воронину и двум его незабываемым партнерам: Людмиле Крячун и Галине Умпелевой в роли Гели. Бусыгин из пьесы А. Вампилова «Старший сын» – не образец нравственности, обманом проникает в дом Саранова, назвавшись его сыном. Но, встретив радушный прием и наивную веру в сочиненную им историю, обнаруживает в себе желание стать здесь по-настоящему своим. Премьера спектакля «Перехожу к действиям» по пьесе уральского автора Э. Вериго состоялась в 1973 году, и образ легендарного разведчика Николая Кузнецова сопровождал Воронина много лет. Выдающаяся личность героя – большая творческая удача актера.

Сам Воронин в числе любимых называл не главную, но заметную роль – морского офицера, капитана-лейтенанта Гусева из спектакля по пьесе М. Рошина «Валентин и Валентина». Может быть, персонаж привлек его своей нежной душой и огромным желанием быть услышанным и понятым.

Еще одна встреча с поэтическим текстом (кроме «Маскарада») была дарована актеру в спектакле «Последняя ночь Казановы» по третьей части пьесы М. Цве-

Кузнецов в спектакле «Перехожу к действиям»

таевой «Феникс». Воплотить ему довелось легендарного итальянца Джакомо Казанову, причем в finale жизни, в новогоднюю ночь 1799-го. Воронин сыграл своего ровесника – 75-летнего Казанову. В последние годы тот, как следует из пьесы, был библиотекарем в Дуксе, «в богом забытом замке» графа Вальдштейна. Внезапно в жизнь одинокого старика врывается тринадцатилетняя Франциска – как прощальная улыбка Фортуны,

как воспоминание о бурно прожитой жизни. «Ты – еще никто, а я – уже никто», – заявляет ей Казанова в ответ на признание в любви. Как же этот герой совпал с актерской индивидуальностью Валентина Воронина, с его внешностью, голосом, пластикой. Неожиданно именно Казанова, как ни странно, перекликается с созданным актером несколькими годами ранее самым своеобразным персонажем – российским пенсионером Иваном Сидоровичем Жуковым из пьесы О. Богаева «Русская народная почта». Хотя их объединяли лишь два обстоятельства: возраст и одиночество на склоне лет. Абсолютная неузнаваемость и острые характеристики, безусловно, выделяют этот образ из всех созданных актером до и после. За роль Ивана Жукова Воронин был номинирован на «Золотую Маску» и, хотя не получил эту престижную премию, удостоился несомненного признания от коллег по искусству и зрителей. Не раз Валентин Александрович становился лауреатом областной премии СТД «Браво!».

Финальным аккордом более чем полувековой актерской деятельности стал образ бывшего нацистского преступника Курта Дюссендерса в пьесе молодого драматурга И. Васильковской «Способный ученик». В размеренную жизнь нацистского преступника, сумевшего избежать возмездия, нежданно-негаданно врывается его кровавое прошлое в лице юного, слишком вниматель-

Бусыгин – Валентин ВОРОНИН, Сильва – Вячеслав КИРИЛИЧЕВ
«Старший сын»

Казанова в спектакле «Последняя ночь Казановы»

ного и любознательного Тода, который случайно увидел в старом журнале портрет бывшего коменданта концлагеря и сумел связать одно с другим. Парадокс актерской судьбы в том, что многими годами ранее Валентин Александрович сыграл роль узника концлагеря Тадеуша в «Пассажирке» З. Посмыш. Советский разведчик, польский узник, нацистский палач – образы, которые актер прожил и представил на суд зрителей. Причем, не меняя внешности. Воронин вообще не прибегал к пластическому гриму, но преображался внутренне, в зависимости от воплощаемого характера.

В день своего 75-летия, 24 октября 2015 года, он вышел на сцену в роли пана Райнера в мелодраме О. Заградника «Соло для часов с боем» вместе со своими многолетними партнерами Г. Умпелевой, В. Кириличевым, В. Величко. За свою долгую творческую биографию Валентин Александрович сотрудничал со многими режиссерами, но с особой теплотой всегда вспоминал двух главных – Вениамина Семеновича Битюцкого и Александра Львовича Соколова. Не будет

лишним добавить к ним еще одно имя – Вячеслав Иванович Анисимов, ушедший через три года после Воронина.

В жизни Валентин Александрович был «вещью в себе», тщательно оберегал личное пространство и обожал свою семью – жену Нелю Федоровну и дочь Ксению, которые и сегодня, спустя шесть лет после его ухода, живут памятью о самом близком и дорогом человеке. Вот что рассказала Неля Федоровна: «Самым большим его увлечением было чтение и создание домашней библиотеки. Увлекался шахматами. Много внимания уделял дочери, помогал во всех домашних делах, был очень заботливым. Любил рыбалку, ездил и с семьей, и с друзьями. А вообще-то всегда был очень занят творчеством. День его иногда был буквально расписан по минутам».

Иван Жуков в спектакле «Русская народная почта»

Много времени и сил уделял Воронин общественной работе. Его узнаваемый голос звучал на всех значимых торжествах, в День Победы и День города... Народный артист России Валентин Воронин ушел из жизни 14 августа 2019 года. Но остался в нашей памяти ярким образом Актера с «патентом на благородство».

Крутицкий в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты»

Героика, трагедия, лирика и юмор

1975-й год прошел под знаком 30-летия Великой Победы, и в афишах пьесы о войне значились под номером один. Свердловские театры драмы и музыкальной комедии откликнулись на знаменательную дату несколькими памятными постановками.

Театр драмы посвятил Победе два спектакля по произведениям Константина Симонова. «Несколько дней без войны» – инсценировка повести, вошедшей в роман «Так называемая личная жизнь (Из записок Лопатина)». Главный герой – военный корреспондент Василий Лопатин, основным местом работы которого была «действующая армия». В этом же повествовании речь шла о «двадцати днях без войны», впрочем, весьма условных: от одной бомбёжки по дороге в Москву до очередной – на Северо-Кавказском фронте. На сцене – все условно. Тем не менее, режиссеру-постановщику Ефиму Лифсону и актерам Герману Апитину и Галине Умпелевой – исполнителям главных ролей Лопатина и Ники, удалось создать необходимую атмосферу военного времени. Нечаянная встреча,

Ника – Галина УМПЕЛЕВА, Лопатин – Герман АПИТИН
(«Несколько дней без войны»)

пусть всего на несколько дней, что-то изменила в их жизни... Пьеса «Русские люди» впервые была поставлена нашим драмтеатром в разгар Великой Отечественной, в октябре 1942 года,

Александром Винером. С ведущими актерами: Борисом Ильиным (Глоба), Константином Максимовым (Сафонов), Елизаветой Дальской (Валя Анощенко), Надеждой Петипа (Марфа Петровна), Марией Токаревой (Харитонова). И вот, спустя тридцать три года, «Русские люди» вновь появились на свердловской сцене, уже в постановке Вениамина Битюцкого. Режиссер и актеры постарались выразить свое отношение как к военной теме в целом, так и к своим героям.

Командир действовавшего на Южном фронте автобата Сафонов (Ю. Васильев, В. Воронин) с тяжелым сердцем отправлял в разведку и военфельдшера Глобу (Г. Апитин), и любимую девушку, шофера Валю Анощенко

Эржи – Елена ЗАХАРОВА,
Виктор – Владимир ЧЕРМЯНИНОВ («Игра с кошкой»)

Гамлет – Владимир МАРЧЕНКО («Гамлет»)

(В.Ирышкова, Л.Рукавишникова). Когда они оба оказались у немцев, Глоба закрыл Валю своим телом и спас от гибели. Словом, все было «на войне, как на войне». Особую достоверность придали этим двум спектаклям реальные участники Великой Отечественной: Герман Апитин и Наум Савицкий. Оба спектакля появились в репертуаре к конкретной дате и надолго в нем не задержались, но пришли к месту и ко времени.

В 1975 году в драмтеатре появился новый режиссер – Вячеслав Анисимов. Сначала как выпускник Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. Его дипломной работой стал спектакль «Игра с кошкой» по пьесе венгерского автора Иштвана Эркена «Кошки-мышки», элегическая комедия о страхе одиночества и стремлении к счастью, несмотря на возраст, об очаровании и разочаровании. Главная героиня Эржи (единственной исполнительницей которой была Елена Захарова, а роль – ее несомненной актерской удачей), доверчивая и сентиментальная, беспомощная перед предательством близких людей. Шестидесятидвухлетняя вдова знакомит своего поклонника Виктора Черемлени (К.Максимов, В.Чермянинов) с подругой Паулой (Е.Полевая). Чем это обернулось, нетрудно догадаться. Дипломную работу В.Анисимова оценили как зрелую и профессиональную, а молодой режиссер получил приглашение на работу в театр и поставил в тот год еще два спектакля. Название «Муж и жена» Михаила Рощина (пьеса «Муж и жена снимут комнату») говорит само за себя. Молодожены пытаются строить семью, исходя из своих представлений, а как это у них получается,

Беатриса – Галина УМПЕЛЕВА, дон Алонсо –
Валентин ВОРОНИН («С любовью не шутят»)

зрителям искренне и волнующе показали актеры Тамара Зимина в роли Алены, Юрий Алексеев (муж героини Алеша), Леонид Охлупин (его отец), Галина Умпелева (подруга Варя) и другие.

И еще один спектакль В.Анисимова того периода, предназначенный, в первую очередь, для детской аудитории, – инсценировка по книге Марка Твена «Принц и нищий». Знакомые герои оживали на сцене благодаря актерам Галине Умпелевой и Тамаре Приходько (принц Эдуард), Людмиле Денисенковой и Тамаре Зиминой (Том Кенти), Вячеславу Мелехову (Майлс Гендон), Науму Савицкому (король Англии), Виктору Кичигину (отец Тома). История хорошо известная и, тем не менее, увлекательно-поучительная – о том, как принц и нищий поменялись местами...

Самой жизнерадостной и костюмированной премьерой 1975-го можно назвать спектакль по пьесе испанского драматурга XVII века Педро Кальдерона «С любовью не шутят». Интрига ее в том, что две дочери почтенного дона Педро находились

в статусе невест, но старшая, Беатриса (Г.Умпелева), которая должна была выйти замуж первой, вовсе не помышляла об этом, всерьез увлекаясь изучением латыни и химии. Тем самым не давая возможность младшей, Леоноре (А.Сморавская), уже готовой к замужеству и даже имевшей жениха – дона Хуана (Ю.Алексеев), сыграть свадьбу. Хитроумный план переключить внимание Беатрисы с науки на личную жизнь помог осуществить друг Хуана дон Аロンсо (В.Воронин). Не обошлось и без участия находчивых слуг Инессы (В.Ирышкова) и Москателя (В.Величко). Ощущение радости и искрометный юмор превалировали в этой истории, но герои предупреждали: «Шутите, шутите, шутите, но только не с любовью». Стихотворный текст (не самый простой для актеров, которые были выше всяких похвал) и музыка добавили спектаклю легкости и динаминости.

Из семи премьер года главный режиссер оставил себе одну, но какую – трагедию В.Шекспира «Гамлет»! Главную роль Александр Львович Соколов поручил единственному исполнителю – Владимиру Марченко. Их Гамлет был сомневающимся и идущим напролом, любящим и ненавидящим, но, что самое главное, ищущим смысл во всем. Гертруду играли В.Шатрова и Е.Ляхова, Клавдия – Ю.Васильев и Л.Кисловский, Полония – Г.Гецов и Л.Охлупин, Офелию – Т.Зимина и Т.Приходько. Для всех участников спектакля шедевр мировой драматургии стал экзаменом, который они достойно выдержали. Что особенно ценно – пять спектаклей 1975 года продержались на сцене драматического театра несколько сезонов. А что это, если не успех?

Иван Торопов – Семен ДУХОВНЫЙ, Зюка – Галина ПЕТРОВА,
Алексей Захаренко – Иосиф КРАПМАН («Пусть гитара играет»)

Театр музыкальной комедии поставил к празднику Победы оперетту «Пусть гитара играет», созданную композитором Оскаром Фельцманом с драматургами Еленой Гальпериной и Юлием Анненковым, написавшими трогательную историю о защитниках Новороссийска, в воспоминаниях которых присутствовала война, хотя действие разворачивалось уже в мирное время. Мелодии запоминались, настолько яркими и выразительными были музыкальные характеристики героев. Пронзительно звучали «Песня о Новороссийске» в исполнении Семена Духовного, сыгравшего

роль командира торпедного катера Ивана Торопова, и его дуэт с фронтовым другом Алексеем Захаренко (Иосиф Крапман, Михаил Мазаев) «Мы живые». Светлая и лирическая музыка Фельцмана раскрывала отношения молодых героев: в дуэтах Наташи (Нина Балагина, Людмила Труsova) и Алексея (Алихан Зангиров, Владимир Карелов), Зюки (Галина Петрова) и Влада (Игорь Калмыков, Алексей Шамбер). Элегантно звучали ритмы танго «Анапа – черные глаза», что пела Серафима (В. Евдокимова, Н. Энгель-Утина), и «Морского танго» Наташи и Алексея. Непременную в оперетте «веселую нотку»

вносил комический дуэт солистов мелитопольской филармонии Овидия (Виктор Сытник, Юрий Туренок) и Котика (Раис Гаямов, Эдуард Жердер, Вадим Маврин). В том спектакле, поставленном Владимиром Курочкиным, все было гармонично: геройство, лиризм и юмор. Роль Зюки принесла Галине Петровой признание зрителей и профессионального сообщества. Любимая актриса украшает свердловскую сцену и поныне. Каждый образ запомнился благодаря талантам режиссера и актеров. Недаром спектакль жил на сцене долго.

Военная тема звучала отголоском и в музыкальной комедии композитора Владислава Гроховского и автора либретто Елены Гальпериной «Дарю тебе любовь», которую тоже поставил Владимир Курочкин. В спектакле было немало актерских удач и, в первую очередь, это относится к исполнителям главных ролей Галине Петровой (Леся Балашова) и Семену Духовному (летчик Артем Багреев). Во втором составе их играли Екатерина Мельникова и Владимир Карелов. Военную тему олицетворял фронтовой друг погибшего отца Леси Глеб Шарыгин (Н. Бадьев, А. Воронцов). Мама Леси Ольга Ивановна (В. Евдокимова, Н. Энгель-Утина) служила лифтером, а жили они в коммунальной квартире с тремя соседками: интеллигентной учительницей музыки Норой (М. Викс, С. Михлина), темпераментной Нателлой, билетером (Р. Антонова, В. Валента) и продавщицей Катей (Г. Лазарева, В. Пимеенок). Отметим, что Светлана Михлина и Галина Лазарева, знакомые публике как героини, блестяще справились с острохарактерными образами. Дополняли картину летчики-друзья Артема: Егор (И. Калмыков, В. Черноскутов), Гена (В. Пирогов, И. Филоненко) и Коля (С. Буцын). Искренние чувства к Лесе питал и учитель физики Виталий Секрет (И. Крапман, А. Шамбер). Совсем юное поколение представляли Тая (Т. Малаховская) и Владик (В. Шестаков, А. Янушевский). Как и принято в оперетте, счаст-

Котик – Эдуард ЖЕРДЕР, Зюка – Галина ПЕТРОВА, Овидий –
Виктор СЫТНИК («Пусть гитара играет»)

Летиция Призм – Мария ВИКС, Элджернон –
Виктор СЫТНИК («Мой друг Бенбери»)

Сцена из спектакля «Бременские музыканты»

ливый момент наступал в финале для всех героев. В оба спектакля привнесли правдивое дыхание военной поры фронтовики: Михаил Мазаев, сыгравший адмирала Захаренко в «Пусть гитара играет», и исполнители роли Глеба Шарыгина Николай Бадьев и Аркадий Воронцов. Радует, что сохранилась видеозапись спектакля «Дарю тебе любовь».

После легендарного «Черного Дракона» мюзикл время от времени появлялся на подмостках музкомедии: «Целуй меня, Кэт!» К. Портера, «Хелло, Долли!» Дж. Хермана, «Моя прекрасная леди» Ф. Лоу. Постановщик последнего эстонский режиссер Удо Вяльяотс в 1975-м обратился к мюзиклу немецкого композитора Гердта Натчинского «Мой друг Бенбери» (либретто по пьесе Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным» написано Хельмутом Бецем и Юргеном Дегенхардтом). В отличие от первоисточника, авторы перенесли действие из XIX века в 20-е годы XX столетия. Согласно фантазии Уайльда, приятели Джек Уортинг (С. Духовный, А. Зангиев, И. Калмыков) и Элджернон Монкриф (Э. Жердер, В. Сытник, В. Шестаков) выдумали себе несуществующих первый – младшего брата, второй – больного друга Бенбери и успешно претворяли

в жизнь идею «бенберизма» в случае нежелательных визитов. Фортуна подарила им встречу с очаровательными и состоятельными, что немаловажно, девушками: Гвендолен (Т. Бобровицкая, Т. Малаховская, Л. Петрикова) и Сесили (А. Виноградова, Е. Мельникова, Г. Петрова). Джеку повезло еще и в том, что, лишившись в детстве родителей, он, наконец, узнал тайну своего появления на свет. Ситуацию прояснила гувернантка Летиция Призм (М. Викс, В. Пимеенок), которая двадцать восемь лет назад случайно поместила ребенка вместо коляски в саквояж, оставив его на вокзале. Самое удивительное, что он оказался старшим братом Элджернона, таким образом, наличие младшего превратилось из фантазии в реальность.

Понимая, что взрослую аудиторию надо воспитывать с детства, театр музыкальной комедии преподнес сюрприз юным зрителям в виде музыкального представления «Бременские музыканты» по одноименной сказке братьев Гримм, со знакомой по мультфильму музыкой Геннадия Гладкова и пьесой Василия Ливанова и Юрия Энтина, в постановке Михаила Дотлибова. В варианте для театра авторы ввели новых действующих лиц, напри-

мер, Шута (И. Крапман, Ю. Туренок), напевавшего: «Шут приходит – это значит, будет всем потеха, а увидят, что я плачу, скажут все – от смеха». Смех и веселье приносили детворе Трубадур (А. Зангиев, И. Калмыков, В. Кузнецова) и его друзья: Кот (С. Буцын, В. Суворов), Пес (В. Маврин, В. Пирогов), Осел (В. Карелов, Ю. Родной), Петух (В. Мишарин, А. Янушевский). Доставляла радость Принцесса (Н. Балагина, Г. Петрова). Забавлял Король (Н. Бадьев, Р. Галямов). Покоряли своей энергетикой Атаманша (Р. Антонова, А. Виноградова), разбойники (М. Мазаев, А. Муравьев, И. Филоненко, А. Шамбер), и даже Сыщик (Э. Жердер, В. Сытник) выглядел нестрашным. «Пусть гитара играет», «Дарю тебе любовь» и «Бременские музыканты» с аншлагами прошли на московских гастролях летом 1980 года, покорив столичную публику.

Размышляя о премьерах 1975 года, задаешься вопросом: «Половка – это много или мало?» И напрашивается ответ: «Если учесть, что сменилось целых два поколения – наверное, достаточно много. Но, поскольку все происходило на наших глазах и помнится до сих пор, кажется, что «это было недавно»...

«Аккорд Петрушки» на московской сцене

Екатеринбургский Театр балета «Щелкунчик» принял участие в двух крупнейших московских фестивалях.

... «Аккорд Петрушки» – повторяющийся политональный прием, используемый в балете Игоря Стравинского «Петрушка» и в более поздней музыке. Это когда два мажорных трезвучия звучат вместе и создают диссонирующий аккорд.

Современный детский театр сталкивается с вызовами времени. Поколение Альфа, растущее в эпоху цифровых технологий и быстрых изменений, требует от театра нового языка общения. Как передать сложные эмоции и идеи через призму клипового мышления, тик-токовых стереотипов? На эти вопросы ищет ответ театр «Щелкунчик», который под руководством хореографа Петра Базарона стремится создать уникальные художественные произведения, способные затронуть сердца юных зрителей. Балет «Петрушка» стал неким аккордом, рождающим новую гармонию, – именно так можно охарактеризовать современное состояние детского театра.

АККОРД 1. НЕ КУКОЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

1 июня 2024 года в театре балета «Щелкунчик» была представлена премьера балета «Петрушка». Постановщик Петр Базарон в соавторстве с Богданом Корольком предприняли художественное исследование мира подростка. В основу легла

Москва, октябрь 2025. «Мы и Большой»

партитура «Петрушки» Стравинского, но с добавлением пролога и эпилога. Эти своеобразные связки с современностью на музыку фортепианных произведений Николая Черепнина поставила ученица Базарона молодой хореограф Сабина Алиева. Визуальный мир спектакля разрабатывали московские художники: сценограф Сергей Рябов и художник по костюмам Вера Ахметжанова. Световую партитуру создавала художник из Санкт-Петербурга Ксения Котенева (обладательница «Золотой Маски»-2024). Действие проходило в картонной коробке

с игрушками. Когда дети покидают комнату, куклы играют в людей. Тряпичный Петрушка бросает вызов Арапу – новенькому, сверкающему огоньками трансформеру – борясь за любовь заводной Балерины. Петрушке предстоит пережить и отвергнутую любовь, и отчаяние от собственного бессилия, насмешки окружающих и невероятный подъем, когда невозможное становится возможным. В коробке есть и другие герои: плюшевый мишка из маминого детства, «Шерочка с Машерочкой» –

змейки-головоломки, суетливый зайчик с барабанчиком, сплетницы куклы, лего-человечек и даже динозавр из пластилина. В спектакле нет кордебалета – каждый персонаж самоценен, у каждого свой характер, своя история. Создатели балета словно предлагают зрителю поиграть в эту «тайную жизнь игрушек», погрузиться в свои детские-недетские чувства и переживания.

Спектакль стал неким программным этапом развития «Щелкунчика». А возможно, своеобразной метафорой современного детского театра. Художественный руководитель Базарон

вот уже на протяжении почти десяти лет «строит» этот новый театр, меняя форматы и механики, беря в союзники то молодых современных композиторов, то гениев мирового музыкального театра, таких, как Чайковский, Прокофьев, Стравинский.

АККОРД 2. СВЯЗЬ ВРЕМЕН

«Петрушка» – уже вторая постановка Петра Базарона на музыку Стравинского. Первая – «Жар-птица» – была создана в 2017 году, а в 2025-м вышла новая премьера балета. Удивительно, но современный хореограф повторил путь Стравинского – ведь в 1910 году, на дягилевских «Русских сезонах» вначале прозвучала «Жар-птица», ставшая предвестником триумфа русского музыкального искусства в последующей работе – балете «Петрушка». Хотя Стравинского отчаянно критиковали за музыкальный диссонанс, за внедрение «площадной» эстетики в музыкальное произведение. Особенно негодовал Римский-Корсаков – учитель Игоря Федоровича. Зато французы были в восторге, они восприняли новую музыку и восхитились русским колоритом в современном звучании. Настоящая известность к Стравинскому пришла именно после той премьеры.

АККОРД 3. ПРИЗНАНИЕ

Так было и с балетом «Петрушка» Петра Базарона. Осознание особенного мира этого спектакля происходило не сразу. Но постепенно «кукольная» история завоевала сердца екатеринбуржцев. А вслед за ними и профессионального сообщества. Вначале балет «Петрушка» вошел в лонг-лист российского фестиваля театров для детей

Пролог. «У нас во дворе»

Сцена из спектакля

«Арлекин». Затем стал лауреатом в номинации «Лучший спектакль для детей» по версии Свердловского областного конкурса театральных работ и премии «Браво!». В конце мая 2025 года «Петрушка» принес своему создателю Петру Базарону звание лауреата премии губернатора Свердловской области.

И вот – первые гастроли! «Коробочка» с игрушками и ее огромным миром отправилась в Москву. По приглашению на участие в двух авторитетных театральных форумах – Большом детском фестивале под руководством Сергея Безрукова

и фестивале музыкальных театров «Видеть музыку» (Ассоциация музыкальных театров). Два совершенно непохожих фестиваля с разными концепциями, подходами и составами экспертов. Но оба – для профессиональных театров. И то, что на них представлен театр «Щелкунчик» с детско-юношеской труппой, накладывало большую ответственность. Тем более «Щелкунчик» был единственным театром из Екатеринбурга. Очень почтено выступать в одном фестивале с Большим театром, Новой оперой, «Геликон-оперой», Московским музыкальным театром

Мишка – Антон КУЗИН, Петрушка – Демьян КОСТОУСОВ

Сцена из спектакля

имени Станиславского и Немировича-Данченко, ведущими академическими театрами регионов...

«Видеть музыку» – десятый, юбилейный, соединил 40 российских музыкальных театров. Эксперты Большого детского фестиваля остановили свой выбор лишь на 43 спектаклях, отобранных из 565 претендентов. Такова была конкуренция.

В Москву собирались с большим волнением: как воспримет столичный зритель уральского «Петрушку»? Вылетели заранее, чтобы настроиться и вдохновиться Москвой. А точ-

нее, Большим театром. Побывали на экскурсии в главном театре страны. Ребятам повезло – они посмотрели репетицию вечернего «Дон Кихота» со звездами – примой-балериной Элеонорой Севенард, премьером Владиславом Лантратовым и Дарьей Хохловой. Причем, из партера. Надо ли говорить, какое впечатление это произвело на юных артистов!

30 октября на сцене Московского Губернского театра наш «Щелкунчик» дважды показал балет «Петрушка». Первый показ состоялся в 16.00. Зал на 700 мест был полон. После спектакля публика аплодировала стоя,

а большая группа детей и педагогов из московских школ искусств дождалась у служебного выхода, чтобы выразить ребятам свое восхищение.

Второй раз «Петрушку» танцевали в 19.00, в рамках Большого детского фестиваля. Жюри этого форума необычное: дети и подростки от 7 до 15 лет. Ребята эти проходят отбор по критериям насмотренности, начитанности, умению воспринимать театральное искусство, выражать свое живое восприятие. Словом, настоящие профессиональные зрители. Такова идея художественного руководителя фестиваля, народного артиста России Сергея Безрукова. Ведь никто лучше сверстников не сможет оценить детские спектакли. Большой детский фестиваль – это целая культурная система, а театральное направление – главная его составляющая.

Партию Петрушки танцевал Демьян Костоусов, с большим артистизмом он сыграл мятущегося влюбленного маленького человечка с большим, хоть и тряпичным, сердцем. Образ самовлюбленного Арапа, хвастающегося своими пластиковыми мускулами, воплотил Никита Перевышин. Трогательного плюшевого медведя, который поймет, пожалеет и вдохнет уверенность, исполнил Антон Кузин, смешного трусишку-зайчика – Александра Ерохина.

Самые горячие аплодисменты достались Александре Гавриловской, исполнительнице партии Балерины, сложной, пуантовой, насыщенной танцевальной лексикой и актерскими задачами. Лишь она и Петрушка танцевали с открытыми лицами, все остальные игрушки прятались за масками, шлемами, головами ростовых костюмов и плотным гримом (как

подружки-сплетницы, бумажная и пластмассовая куклы – Беата Лукьяненко и Таисия Калмакова). Такая условность делала характеры еще выразительнее, а историю правдоподобнее. Это подтвердил и юный представитель детского жюри, вручая нашим артистам диплом Большого детского фестиваля.

Так балет «Петрушка» из Екатеринбурга дебютировал на московской сцене. Эти два показа войдут в историю «Щелкунчика», а возможно и российского детского театра. «Аккорд Петрушки» – символ диалектики времени, когда новые формы прорастают из корней вневременного искусства, сочетая несочетаемое и рождая новые художественные миры для будущих поколений.

«Наши балеты – это не просто танец под музыку. Это сокровенный язык общения, где каждое движение и жест рассказывают о самом важном: о любви к родным, дому и себе. Эти смыслы рождаются в процессе напряженных репетиций и с точностью передаются вам в зрительном зале, а вы отвечаете нам своим дыханием, живым откликом и аплодисментами. Благодаря вам наши спектакли становятся настоящим диалогом. Сегодня «Петрушка» прощается с вами на время, уходя за кулисы, чтобы осмыслить все пережитое и впитать вашу любовь. Но знайте: он вернется, как добрый друг, готовый поделиться важным и сокровенным, наполняя душу теплом и даря новую энергию жизни. Наши спектакли живут в ваших сердцах и памяти», – из обращения к зрителям Петра Базарона.

Сцена «Возвращение Петрушки»

Сцена «Во сне». Балерина – Александра ГАВРИЛОВА

Артисты «Щелкунчика» с детским жюри

«Мсье Анатоль, s'il vous plait мазурку», или Исторический бал у Поклевских-Козелл

Особняк Поклевских-Козелл в Екатеринбурге после покинувших его хозяев, кажется, впервые ощутил ласкающие прикосновения подолов бальных платьев и туфелек. А юные барышни, воспитанницы Уральского хореографического колледжа, приглашенные сюда на бал, похоже, впервые с особенным достоинством поднимались по старинной, с чугунным узорочьем перил, лестнице. Века XXI и XIX сошлись. Творческий колледж решил устроить для своих воспитанников бал в традициях и стиле русских особняков позапрошлого века. Свердловский областной краеведческий музей, разместившийся в доме Поклевских-Козелл, охотно согласился предоставить этот особняк для исторического вечера. В результате родился совместный проект «Школа русского балета на Урале – в сердце города Е».

На бал были приглашены родители участников (пусть посмотрят-порадуются). Но главными здесь были, конечно же, сами воспитанники Уральского хореографического колледжа. Бальный танец, который они изучают в теории, или, в лучшем случае, у станка, им предложили ощутить в подлинной атмосфере благородного и романтичного XIX века. Да, собственно, и к самому веку прикоснуться. Не по иллюстрациям в учебниках истории, а воочию. Поэтому после восхождения по аутентичной парадной лестнице кавалеров и барышень ждал экскурс в историю – рассказ сотрудников краеведческого музея о визите императора Александра II в Екатеринбург, показ кинохроники и знакомство, например, с подлинными вещами и одеждой воинов Екатеринбургского пехотного полка, который принимал участие и в Бородинском сражении. Для думающих и умеющих чувствовать – бес-

Гости съехались на бал

ценный кладезь эмоций. Ну, а уж следом – собственно бал. Прозвучало: «Мсье Анатоль, s'il vous plait полонез». И концертмейстер Анатолий Невлер коснулся клавиш фортепиано...

Бал «в сердце города Е» стал калейдоскопом танцев XIX века: от торжественного полонеза, с которого принято было начинать балы и который танцевали

все, до грациозного па де грас; от менуэта, «танца королей и короля танцев», до мазурки, сложнейшими фигурами которой иные балы завершали даже специально приглашенные мазуристы (как правило – артисты балета). Воспитанники хореографического колледжа знакомятся с танцевальными па разных жанров на уроках исторического танца,

осваивают их. В Доме Поклевских-Козелл они представили результат. Правда, случалось, ведущая вечера историк традиций русского бала Елена Чернявских, магистр хореографии, преподаватель историко-бытового танца Уральского хореографического колледжа, иногда поправляла ребят, заботясь о совершенстве исполнения танца. Зато эти моменты становились для зрителей-гостей «кликовидацией танцевальной безграмотности». Ну, кто из нас дока в танцах, особенно – XIX века? Названия-то знаем из книг школьной программы по литературе, или из исторических фильмов. А в чем, например, секреты легкого «пол-шага» в польке? Почему европейские танцы (на русских балах их было абсолютное большинство) исполнялись по кругу против часовой стрелки? Или: как сделать так, чтобы в чопорном менюте одно движение буквально перетекало в другое? Наука. Искусство. Традиции.

Бонусом на красивом балу следовала и эта познавательная программа. Один только «*Pas de patineurs*» подарил несколько открытий. Во-первых, неведомое

Елена ЧЕРНЯВСКИХ показывает на схеме танцевальные па

Хотите пригласить на танец?

сегодня большинству французское название означает всего-то «Танец конькобежцев». Во-вторых, насчет «всего-то»... это я весьма опрометчиво. Потому что «танец конькобежцев» требует безуокоризненного сложения рук – «сцепка рук как при катании на коньках», уточняет Елена Чернявских. Что уж говорить про ноги?! На балу по определению невозможно быть неуклюжим, косолапить. «*Pas de patineurs*» же требовал не просто легкости шага – скольжения! По паркету – как по льду.

Бал начинается...

Приглашение на танец

«Pas de patineurs» («Танец конькобежцев»).
За фортепиано (справа) – маэстро Анатолий НЕВЛЕР

Эта мама тоже прошлась в танце...

Дети танцуют, родители любуются...

– Наша обязанность – воспитать в учащихся красоту и благородство, – скажет позже Елена Чернявских, прослужившая 23 года в Екатеринбургском оперном. – Они же современные дети. В обычной жизни постоянно в кроссовках, а на бал должны были прийти в туфлях. Заметили, они поначалу были даже немного растеряны: историческое здание, другая атмосфера. Но я уверена: это событие укрепит их внутренний стержень...

Замечательное ноу-хау Уральского хореографического колледжа, устроившего эту красоту в центре Екатеринбурга, – что и гостям было позволено не только смотреть, но и участвовать. От них даже требовали этого. Ну, или предлагали так, что отказаться было невозможно. Хотелось попробовать, «вступить в эту воду». Папеньки охотно составляли в танце пару со своими дочерьми. Маменьки, бабушки или сестры поспешали взяться со всеми за руки, чтобы в галопе пройти-пробежать сначала по кругу, а в finale закрутиться в традиционную для этого танца «улиточку». Те же, кто оробел и ответил отказом на приглашение к танцу, по наблюдениям, уже в тот же вечер пожалели. Посмотреть на бал (в кино, по ТВ) мы сможем еще не раз, а вот стать его участником – где и когда жизнь предоставит еще такой шанс?!

Впрочем, даже если оставался на балу только зрителем, сам воздух происходящего вовлекал тебя в романтическую атмосферу культуры наших предков. Бал – часть их жизни. Манеры и «балльный этикет» – выражение стиля общения. Даже если ты что-то где-то читал об этом, полезнее узнать это вживую. Оказавшись лично перед

необходимостью решить массу сиюминутных «как принято?», «можно или нельзя?». Например, как должна быть одета девушка, приглашенная на бал? (О, это отдельная наука, диктующая цвет и фасон платья, прическу и даже устройство локонов). Почему барышне одной нельзя приезжать на бал? Как правильно пригласить девушку на танец? При каких обстоятельствах позволено отказать кавалеру в танце, чтобы не вызвать при этом возмущение света? А что делать кавалеру, если даме во время танца стало плохо?..

Даже искусство владения веером – целая энциклопедия, «диалог без слов», правила которого тоже надо было знать, чтоб не оплошать. А еще ведь существовали писанные и неписанные условности, регламентирующие поведение в деликатных обстоятельствах. Например, можно ли отказать в танце под предлогом усталости? А если, напротив, тебя долго не приглашают – как себя вести? Можно ли мужчине присесть на балу, коли хоть одна дама – вон там, в дальнем углу – стоит? А если вы повели даму в танце и ненароком наступили ей на подол? Как исправить этот или другой возможный конфуз?..

– Сегодня была такая красота! – поделилась эмоциями Анастасия Филон, одна из гостей-родительниц. – Культуре российских балов – лет триста, а про бальный этикет написаны тома. Такой пласт истории «заселили» на одном вечере! Конечно, прежде всего, это важно детям, которые выбрали танец своей профессией. Но и я с удовольствием участвовала во всех танцах. И мне это важно. Не будем напоминать, вспоминать – утра-

Ах, этот бал!

Какой же бал без вееров...

тим традиции. А культурный код должен быть в крови...

Что уж говорить о подростках-участниках бала?! По их общему мнению, даже мундир гусара или платье в пол, надетые всего лишь на этот вечер, давали совершенно иные внутренние ощущения.

Сегодня в разных регионах России проводятся реконструкции исторических битв. Почему не проводить реконструкции русского бала? Первое – для приумножения знаний. Второе, быть может, бесценно для облагораживания души. Для первого бала «в центре

города Е» организаторы, приглашая участников, прописали дресс-код (длина и примерный фасон платья, высота каблука, прическа у дам, наличие платка для лица – у кавалера). Такое они, уже точно, не забудут никогда. Но и манеры, которые молодые люди приобретут на балу (пусть его реконструкции) тоже станут частью их жизни. И не позволят опустить заданную планку.

Уральский хореографический колледж намерен сделать «Бал в сердце города Е» традицией.

Век ноги сами просятся в пляс!

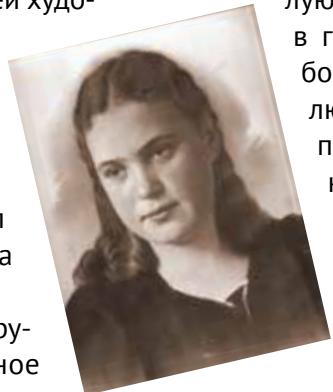
В этом году исполнилось 100 лет заслуженной артистке РСФСР, танцовщице самого первого состава Уральского народного хора Марии МАЛЬЦЕВОЙ.

— Я вам спляшу еще на своем столетнем юбилее! — в шутку пообещала когда-то на одном из торжеств Мария Евдокимовна. Наверное, многие тогда поверили ее словам. Подумать только: ведь в свои девяносто семь лет она могла дать мастер-класс балетной группе хора!

Но неумолимое время не щадит никого, и навстречу гостям в этот раз Мария Евдокимовна вышла, опираясь на руку внука племянника. Сидя в кресле, встретила большую делегацию артистов родного коллектива и сотрудников Белоярского районного Дома культуры. Кстати, в Белоярском районе нынче состоялся первый фестиваль под названием «Заглядочки», посвященный земляку из деревни Измоденово, мужу и партнеру по сцене нашей героини Виталию Измоденову.

Мария Евдокимовна была рада роскошному букету и теплым словам поздравлений, а особенно — трогательному видеообращению к ней художественного руководителя Уральского народного хора Николая Зайцева. И тому, как, по давней традиции, хор пропел виновнице торжества «Многие лета».

Мальцевой было вручено благодарственное письмо министерства

Юная Маша

Мария МАЛЬЦЕВА в день юбилея

культуры Свердловской области. От родного коллектива подарили куклу «Заглядочка» — символ знаменитого народного танца.

После ответных слов благодарности, Мария Евдокимовна с улыбкой призналась, что и сегодня, несмотря ни на что, при звуках музыки ноги сами просятся в пляс.

...Ноги Машеньки просились в пляс в детстве и юности, несмотря на военное время и тяжелую работу санитаркой в госпитале. Раненые бойцы и медперсонал любовались на юную плясунью во время концертов, награждали ее аплодисментами и комплиментами. А после войны один из докторов посоветовал Маше попробо-

вать поступить в Уральский народный хор. Вот так судьба свела ее с замечательными людьми — основателем и художественным руководителем коллектива Львом Христиансеном и первым балетмейстером Ольгой Князевой.

«...Когда в перерыве между занятиями Лев Львович заходил к нам в балетный класс, на душе становилось светло и радостно от его приветливой улыбки и доброго выражения лица. Мы по-детски любили его, побаивались его гнева, верили в наше общее дело», — так она пишет в своих воспоминаниях.

Говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Это зримо подтверждают мемуары Марии Мальцевой.

«...первые руководители были для нас вторыми родителями, ведь артистам было 15-18 лет, нас надо было учить уму-разуму, воспитывать, приводить в форму-норму, а народец-то был доволь-

Мария МАЛЬЦЕВА в танце

Мария МАЛЬЦЕВА и Виталий ИЗМОДЕНОВ – «золото» на фестивале в Москве

Танец звездной пары МАЛЬЦЕВА – ИЗМОДЕНОВ

но вольный, со своим укладом жизни и порядком. Ведь шла война, было много безотцовщины, так что нашим руководителям было довольно сложно управляться с таким беспокойным хозяйством....».

«...Когда я пришла в хор, меня, прежде всего, очаровали песни. Я тогда танцевала мало, а весь концерт стояла за кулисами и слушала хор. Пели они просто, естественно, всю душу вкладывали... Песни хора стали для меня настоящим открытием, они вошли в мою жизнь. Обогатили, наполнили большим смыслом, многие я помню до сих пор...».

Мария Евдокимовна полна благодарности своей наставнице, первому балетмейстеру Уральского народного хора Ольге Князевой. Вспоминает, как Ольга Николаевна ставила новый танец: «...она души нам выворачивала, требуя полной отдачи, напряжения, чистоты в каждом жесте. Рассказывала, как обыграть подарок – косынку, как принять его так, чтобы было скромно и с тайной радостью, с благодарностью».

Всего за время работы в Уральском хоре Ольга Князева

поставила более шестидесяти танцев. Танцы были разные: русские и других народов, лирические, обрядовые, жанровые, шуточные, хороводные.

Одна из ее постановок – танец «Первая любовь», с дuetом Марии Мальцевой и Виталия Измоденова, в 1957 году получил золотую медаль на всесоюзном фестивале молодежи. Дипломы лауреатов и награду танцевальной паре вручала великая Галина Уланова! Через три года на конкурсе артистов эстрады в Москве уральские танцоры снова завоевали звание лауреатов. И еще много было та-

ких счастливых часов и высоких наград!

В одном из интервью несколько лет назад Мария Евдокимовна очень образно сказала: «Мы танцевали так, что сцена «горела» под нашими ногами!». Все 20 лет работы Мальцевой и Измоденова в плясовой группе Уральского хора публика аплодировала стоя, они утопали в цветах на гастролях в Болгарии, Чехословакии, Ливии, Египте, Индии, Китае, Австралии... Словно послы своей любимой Родины, словно голубки мира, они щедро дарили людям радость и красоту народного танца.

Три года назад в балетном классе хора

Что видит современное кино

С 1 по 5 декабря 2025 года в Екатеринбурге прошел международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба». В 22-й раз в залах Дома кино можно было увидеть новое кино – 146 короткометражек, отобранных из 860 заявок. Участники представляли 21 страну, среди которых Россия, Казахстан, Киргизия, Армения, Беларусь, Израиль, Сербия, Китай, Болгария, Хорватия, Бразилия, Германия, Япония, Франция, США и другие.

Kонкурсную программу оценивали три профессиональных и одно студенческое жюри.

В жюри фестиваля входили известные кинематографисты, режиссеры, продюсеры, кинокритики и организаторы фестивалей из России, Венгрии, Армении. Среди них – свердловчанин Валентин Ольшванг, режиссер анимационного кино и художник-постановщик, ныне профессор ВГИКа; Михаил Дегтярь, режиссер и продюсер, четырежды лауреат премий ТЭФИ и «Лавровая ветвь»; Сергей Капков, сценарист, режиссер, историк анимации и шеф-редактор проектов киностудии «Союзмультифильм»; Рим Шарафтдинов, режиссер анимационного кино, возглавляющий цех анимации киностудии «Башкортостан», екатеринбуржцы Мария Седяева, режиссер анимационного кино, и Ирина Ермолова, заслуженная артистка России, Карина

Кадр из фильма «Точка-тире» (Гран-при фестиваля)

Симонян, продюсер, заведующая кафедрой кино и мультимедиа Ереванского государственного института театра и кино; Тамаш Габели, режиссер, продюсер и директор Будапештского фестиваля короткометражных фильмов BuSho. Возглавлял жюри Борис Караджев, профессор ВГИКа, режиссер, заслуженный деятель искусств России.

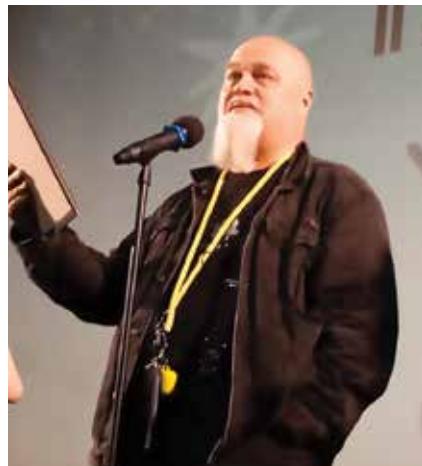
В этом году можно выделить такие мотивы, как детство и память.

Перефразируя название фильма Юрия Подниекса «Легко ли быть молодым» на «легко ли быть ребенком», авторы из разных стран утверждают – нелегко. Внимание молодых режиссеров к детям, с их комплексами и проблемами, говорит об эмпатии авторов, их желании говорить о том, что сами не так давно пережили.

Директор фестиваля, член правления Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ, доцент УрФУ Лилия НЕМЧЕНКО открывает «Кинопробу»

Cквозной темой фестиваля была тема нового взгляда, видения, культуры зрения – авторской и зрительской. При всем том, что искусство занимается вечными вопросами бытия, и что тем у него не так много (когда-то Юрий Трифонов вообще свел их количество к двум, заметив, что у искусства есть лишь темы жизни и смерти), каждый фестиваль демонстрирует не только новую предметную реальность, но показывает новую оптику, проявляющуюся в интересе разных авторов к одним и тем же проблемам.

Лауреата Гран-при объявляет режиссер Алексей ФЕДОРЧЕНКО

Кадр из фильма «Анна-Максим»

Кадр из фильма «Курьеры Камиллы»

Казахский фильм «Рок-Беркут» Тамерлана Алманова – о прожорливом мальчишке, которого больше всего на свете интересуют куриные крылышки и прочий фастфуд. При этом он гиперактивен, открыт разным видам деятельности, но страшно непоседлив, а потому для многих педагогов просто необучаем. «Моему мальчику нужен особенный подход», – объясняет очередному учителю мама. И такой учитель случайно находится – оказывается, нестандартный, не знающий никакой методики рокер, эксцентричный преподаватель Сырник может подарить мальчику надежду, что у него все получится, мечта стать музыкантом осуществится: «Ты же Беркут, расправь крылья!». Фильм снят с теплым чувством юмора, безумной энергией, идущей от героев и рок-музыки.

Лучший игровой дебют «Солнце упало и покатилось» режиссера Александры Соколовской – тоже о ребенке, глухонемом Мише и его маме. Мы становимся свидетелями чувств семилетнего мальчика, его восприятия мира, драматических отношений матери и ребенка, где мать поначалу никак не желает смириться с особенностями сына, надеясь, перебирая методики обучения, что он станет «как все». Интересен сценарный ход, где катализатор установления нормального общения между матерью

и сыном – постановка «Приключений Гекльберри Финна», что еще раз демонстрирует коммуникативную миссию искусства.

И в картине, получившей Гран-при фестиваля, «Точка-тире» режиссера и сценариста Калерии Котовой (студентки ВГИКа, мастерские С.Л. Шумакова и И.С. Клебанова), главный герой – восьмилетний мальчик, переставший разговаривать после гибели родителей. «Точка-тире» – пасхальная история о военном детстве: коммунальная квартира, мальчик Саша, его бабушка и бабушкин знакомый, соседи, голод, общая беда. Мальчик после смерти родителей перестал говорить, речь ему заменяет азбука Морзе, отсюда и название картины – «Точка-тире». В истории, созданной режиссером и сценаристом, трагедия мальчика накладывается на всеобщую шпиономанию

и подозрительность, объектом этой распространенной болезни становится Михаил Викторович, бабушкин приятель, вежливый человек с хорошими манерами, бывший настройщик роялей. Мальчик твердо убежден, что он – шпион. Израненная душа ребенка поражена еще и вирусом подозрительности. Но, как и в предыдущем фильме, где искусство помогло преодолеть барьеры в общении сына с мамой, здесь музыка преодолеет границы непонимания, снимет недоверие мальчика, вылечит его немоту, ибо язык музыки – это своеобразная «азбука Морзе», код доступа к которой объединяет людей.

Детство – не только пространство драм и травм, это еще и исток художественного творения. Об этом документальный фильм Катерины Шаромет (Беларусь) «Леонид Шварцман. Сказка о мальчике и старом городе», получивший

Борис КАРАДЖЕВ на творческой встрече в Доме актера

Кадр из фильма «Феферле»

Оглашается решение жюри анимационного кино

Приз имени Владимира Макеранца, основателя фестиваля. Картина молодого автора о легенде советской анимации художнике Щварцмане – сложносочиненное произведение, сотворенное из архивных материалов, сгенерированных ИИ навсегда исчезнувших локаций Раковской улицы довоенного Минска, музыки и кадров незабываемой «Снежной королевы». Картина Шаромет раздвигает границы жанра документального фильма, внося в него элементы анимадока, нового синтеза анимационного и документального кино.

Кино, как заметил Андрей Тарковский, есть «запечатленное время». В белорусском фильме это время становления Мастера в пространстве города, но время может быть и маркером памяти. Об этом израильский фильм «Анна-Максим» режиссера Джонатана Хандельсмана, завоевавший приз за лучший учебный фильм. Анна – сиделка Максима, ее пациент не желает бороться с болезнью Альцгеймера, а признаки недуга каждый день становятся более явными. Но однажды в дом Максима приходит некий человек по имени Жак, с которым он в приступе болезни не желает разговаривать. Оставшись в комнате с сиделкой, Жак показывает Анне свою руку с номером 134 703, в соседней комнате Максим слышит этот номер и смотрит на свою руку, его номер на единицу больше. Этот

всплеск памяти творит чудо, Максим перестает капризничать и хамить сиделке, принимает положенные лекарства, но это не happy end, это тонкое исследование возможностей влияния памяти на жизнь.

Памяти детства посвящен и лучший анимационный дебют – «Феферле» режиссера Алики Хаэт, Германия.

Вспоминая чеховское «нужные новые формы», понимаешь, что они рождаются благодаря новому содержанию. И показателен в этом отношении лучший неигровой дебют «Курьеры Камиллы» Екатерины Гостевой. Новое кино видит новые реалии жизни современного города. Следуя заветам Дзиги Вертона снимать «жизнь врасплох», режиссер помещает нас в пространство рабочего чата службы доставки. Новые обстоятельства места диктуют новые способы изображения – экраны гаджетов, сообщения в чатах подчиняются законам видеогры, в которой разворачиваются совсем не шуточные страсти героев, представленных цифровыми аватарами. Екатерина Гостева сделала фильм о «героях нашего времени», тружениках современного города.

В этом году фестиваль доказал, что его миссия – быть стартовой площадкой для начинающих авторов – выполнима. Доказательством стал фильм открытия – дебютный полный метр Рауля Гайдарова «День рождения Сидни Люмета».

Три года назад Рауль получил Гран-при «Кинопробы» за свой короткометражный дипломный фильм «Бебия, бабуя, Анзорик, я и мама».

Как всегда, фестиваль был богат просветительскими программами, куда входили мастер-классы, творческие встречи, ретроспективы.

«Кинопроба» представила ретроспективы «Союзмультифильма», посвященные юбилеям корифеев отечественной мультипликации – 100-летию Ефима Гамбурга – советского и российского режиссера и сценариста, создателя «Голубого щенка», «Шпионских страшней» и других культовых картин и 120-летию Льва Атаманова – одного из пионеров советской мультипликации, автора любимых поколениями фильмов «Аленький цветочек», «Снежная королева», «Котенок по имени Гав», «Пони бегает по кругу» и др. Казалось бы, в чем значимость показов хорошо известных фильмов? Прелесть их в том, что фильмы можно посмотреть на большом экране, а это совершенно другой эффект. Только фестивальные показы возвращают зрителя в люмьеровскую эпоху темного зала и коллективного просмотра.

Фестиваль отметил 100-летие двух мэтров отечественного кинематографа – Марлена Мартыновича Хуциева и Петра Ефимовича Тодоровского, представив, опять-таки

на большом экране, фильмы «Был месяц май», «Какая чудная игра» и «Анкор, еще анкор!».

«Кинопроба» известна своими мастер-классами, в этом году акцент был сделан на документальное и анимационное кино. На мастер-классе «История с биографией» Борис Караджев делился практиками реконструкции событий на основе работы с архивами. Творческая встреча с режиссером прошла в Доме актера, где состоялась екатеринбургская премьера фильма «К другому берегу. Станиславский в Новом Свете». Алексей Федорченко дал мастер-класс «Как сделать заказной фильм и остаться собой», Рим Шарафутдинов провел мастер-класс «Как пользоваться чужими мультипликационными штампами, потом создать свои, а потом от них отказаться». И это только малая часть фестивальной программы.

Традиционно «Кинопроба» проводит презентации книг, нынче это был альбом издательства Уральского университета «Леонид Шварцман: Искусство иллюстрации» и книга Сергея Капкова «Творческое объединение «Экран». История телеанимации от Леопольда до пластилиновой вороны».

И, наконец, выставка – тоже обязательная часть фестиваля, партнером «Кинопробы» стала галерея ПоЛе, где открылась экспозиция живописи и графики «Леонид Шварцман: Искусство иллюстрации и не только» (из частной коллекции А. Шварцмана), это первое представление малоизвестной стороны жизни и творчества Леонида Шварцмана.

А теперь, финальным аккордом, только цифры: 5 дней, 24 часа конкурсной программы, 29 мастер-классов, лекций и творческих встреч, около 3 тысяч зрителей на площадках фестиваля – в Доме кино и Ельцин Центре.

ПРИЗЕРЫ ОСНОВНОГО ЖЮРИ 2025

Гран-при XXII

- «Точка-тире», режиссер Калерия Котова, ВГИК, Россия.

Лучший игровой дебют

- «Солнце упало и покатилось», режиссер Александра Соколовская, Россия.

Лучший неигровой дебют

- «Курьеры Камиллы», режиссер Екатерина Гостева, Россия.

Лучший анимационный дебют

- «Феферле», режиссер Алика Хаэт, Германия.

Лучший учебный анимационный фильм

- «Между промежутками», режиссер Мартин Боннин, Школа анимации «L'école de La Poudrière», Франция.

Лучший учебный игровой фильм

- «Анна-Максим», режиссер Джонатан Хандельсман, Академический колледж Сапира. Израиль.

Лучший учебный неигровой фильм

- «Дом моей матери», режиссер Дарья Гушан, Киношкола Лендок, Россия.

Лучший анимационный проект

- «Косипоша», автор Полина Разина, студия «Птаха» УрГАХУ.

Лучшая программа киношколы

- Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова.

Приз имени В.И. Макеранца

- «Леонид Шварцман. Сказка о мальчике и старом городе», неигровой, режиссер Екатерина Шаромет. Беларусь.

Приз Гуманитарного университета

- «Робинзон?», режиссер Мовсесян Марианна, Российско-армянский университет, Армения.

Специальные дипломы жюри

- «Все мое нутро лежит на земле», анимационный, режиссер Шинобу Соеджима, Япония.
- «Театр военных действий», анимационный, режиссеры Артур Лекок, Габриэль Делькруа, Артур Делькруа, Ромуальд Гурью, Жюльен Ванас, Кларенс Делехай, Ноэми Ивелу. Художественная школа «Piktura», Франция.
- «Трамвай № 13», режиссер Ирина Ментурович, Россия.
- «MUTE», режиссер Мария Митяева, Большая Школа Анимации, Россия.
- «Земля и Медь», неигровой, режиссер Дарья Артюшкова, Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова, Россия.
- «Неделимое», режиссер Мария Тагинцева, ВГИК, Россия.
- «Следующий!», режиссер Анна Керова, Россия.
- «Бесы: Ставрогин», режиссер Макар Скопин, Россия.

ПРИЗЕРЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ЖЮРИ

Приз студенческого жюри

- «Глубокий сосуд», режиссер Вадим Плохотников, Россия.

Дипломы студенческого жюри

- «Сказки Искорки», режиссер Анастасия Лис.
- «99 писем обо всем», режиссер Дмитрий Жуков.

Екатеринбург и новая эпоха Светлановского оркестра

Вечер 25 ноября в Свердловской филармонии стал знаменательным событием: на сцене впервые выступил Госоркестр имени Светланова под управлением нового главного дирижера Филиппа Чижевского, а публика впервые увидела и услышала творческий tandem Филиппа Чижевского и Вадима Репина.

«Госоркестр – для меня особенный коллектив, – поделился эмоциями выдающийся скрипач. – Мой первый концерт в Москве в 11 лет был именно с этим оркестром под управлением Евгения Федоровича Светланова, и те чувства, то волнение я никогда не забуду. Наверное не десятки, а даже сотни раз мы потом выступали под руководством других дирижеров. И вот сейчас начинается новая история».

В свой юбилейный сезон Госоркестр привез в уральскую столицу сочинения – ровес-

Вадим РЕПИН, Филипп ЧИЖЕВСКИЙ и Госоркестр

Дирижер Филипп ЧИЖЕВСКИЙ

ники коллектива. Скрипичный концерт Альбана Берга «Памяти ангела» – один из самых вдохновенных опусов XX века. По словам музыковеда Ярослава Тимофеева, в нем композитор совершил «историческое чудо, привнеся в авангард красоту, любовь и гуманизм». Музыка Берга объединяет строгую, почти математическую структуру и глубочайшую эмоциональную выразительность.

Вот что говорит об этом сочинении Вадим Репин: «Последние 15-18 лет я не играл это произведение, и для меня тут в каком-то смысле путь заново.

Есть определенные рефлексы: естественно, мозг вспоминает, когда начинаешь работать. Но это очень особый концерт – и для репертуара, и для скрипача, и для любого музыканта, потому что нужно полностью перестроить свои уши. То, что мы чувствуем и пытаемся выражать мелодически, во многом опирается на традиции классической и романтической музыки и подчинено их законам. А здесь законы совершенно другие. И если ухо это не слышит, если ты не предвосхищаешь события мыслью, играть становится невозможно. Поэтому получи-

лось так, что за десять дней до тура я полностью отключился от всего другого и занимался только этим концертом. Сейчас нахожусь в состоянии, когда мне действительно доставляет удовольствие и радость играть эту музыку».

Вместе с концертом Берга в программе прозвучала Четвертая симфония Дмитрия Шостаковича – первый монументальный опус-трагедия композитора в этом жанре, ставший «трамплином» к его последующему симфоническому творчеству.

Разъясняя концепцию программы, Филипп Чижевский подчеркивает глубину и внутреннюю логику этого сочетания: «Программу я составлял интуитивно, но погрузившись, понял, что эти сочинения действительно должны звучать рядом. Это два центральных опуса XX века, разные, но написанные в один год. Шостакович считал Четвертую одним из своих самых знаковых сочинений. Я давно хотел ее исполнить, а лучшее соседство, чем концерт Берга, представить сложно. Это музыка о жизни и смерти, расставании души и тела, кат-

Играет Вадим РЕПИН

строфе и памяти – там есть всё, поэтому они вместе».

Размышая о работе с оркестром, Чижевский подчеркивает особый характер коллектива: «Я бы так сказал, что ГАСО – это честный оркестр. И все музыканты ГАСО – это люди высшей степени чистоплотности в музыкантском смысле. Работаем мы активно, конечно, пока меньше года... Моя главная задача – раствориться в музыке и сплотить музыкантов».

По словам дирижера, сотрудничество с ГАСО – это возможность создавать «большие

симфонические фрески» и реализовывать масштабные проекты, включая новые произведения и крупные сочинения XX века.

Концерт Госоркестра под управлением Филиппа Чижевского с участием Вадима Репина стал частью уральского тура, завершившегося 29 ноября выступлением в Концертном зале имени Чайковского в Москве. Екатеринбург

тепло откликнулся на сложную программу и новое имя. Слушатели Свердловской филармонии уже были свидетелями встреч с ГАСО под управлением Марка Горенштейна и Владимира Юровского, а теперь перед ними – «новое лицо коллектива».

Тур состоялся в рамках программы министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны», благодаря которой сегодня возможны приезды в разные города не только выдающихся российских солистов, но и лучших симфонических оркестров страны.

Цветы под овацию от благодарной публики

Концерт-событие

Когда поет ее Джаз-хор...

Счастлив тот человек, который находит свое призвание еще в юности и всю жизнь посвящает одному большому прекрасному делу. Так повезло Злате Козловской. Вот уже 35 лет она трудится в Свердловской детской государственной филармонии, начинала с Оперной студии, которая впоследствии была преобразована в Джаз-хор. Уже много лет Злата Казимировна – хормейстер средней возрастной группы этого коллектива, важного звена подготовки старшего, концертного состава Джаз-хора. Несмотря на юный возраст ее хористок (с 8 до 11 лет), они достигают немалых высот мастерства, ярко заявляют о себе на концертах в Детской филармонии, гастролируют, успешно выступают на престижных хоровых конкурсах в России и за рубежом. В ноябре 2025 года Козловская встретила «круглый» День рождения – 60-летие.

Заслуженный деятель искусств РФ, руководитель Джаз-хора Марина Макарова: «Со Златой Казимировной мы работаем больше 30 лет. Это редкая удача, чтобы два творческих человека смогли столько лет быть вместе, идти в одном направлении, поднимать большой, растущий детский коллектив. Это даже не просто удача – это счастье. Более преданного делу, внимательного человека мне даже представить рядом с собой сложно».

А вот сама Злата Казимировна от интервью поначалу отмахивалась: «Да что про меня рассказывать? Я всего лишь нудная училка». И это, с одной стороны, правда, ведь каждый ее день наполнен кропотливым учительским трудом, требующим большого терпения. И все же мы поговорили о Джаз-хоре и секретах ее педагогического мастерства, о том, каким образом удается ей добиваться столь высоких результатов. Не менее интересным оказался разговор о ее семье, о детстве на далекой Камчатке и путеводной звезде, что привела ее от «края земли» в Свердловскую детскую филармонию – к любимому делу, которому она посвятила свою жизнь.

Злата КОЗЛОВСКАЯ со своими девочками на сцене Детской филармонии

ДЕТСТВО НА КРАЮ СВЕТА

В семье Козловских всегда любили музыку. Дедушке Казимиру Кайтановичу, по национальности поляку, выпала нелегкая судьба: был сослан из родных мест на Северный Урал, дважды репрессирован, сидел в тюремной одиночке, чудом избежал расстрела и при этом – уникальный случай – за ударный труд во время Великой Отечественной войны был награжден орденом Ленина. Несмотря на все невзгоды, остался жизнерадостным человеком, музиковал на скрипке и баяне, был дорогим гостем на деревенских праздниках и свадьбах.

Любовь к музыке он передал детям. Двое из четырех сыновей стали профессиональными музыкантами, и Казимир Казимирович Козловский – один из них. Еще в детстве он самостоятельно освоил баян, а после армии окончил Хабаровское музыкальное училище, где довелось учиться у замечательного педагога и музыканта, основателя Уральского трио баянистов Николая Худякова.

Злата Козловская: «Как интересно порой складывается судьба и переплетаются ее нити: папа родился на Урале, служил в военном оркестре на Дальнем Востоке и там же поступил в музыкальное училище, а творческие корни его оказались здесь, на родине. С Николаем Худяковым папа поддерживал связь до конца жизни».

По окончании училища Казимира Козловского распределили на север Камчатки, в маленький поселок, где жили оленеводы и русские переселенцы. Ему предстояло открыть там музыкальную школу – на тот момент

единственное средоточие культуры. Там же он обрел свою любовь и семью. Там родилась Злата.

Музыка была в ее жизни всегда. Еще в раннем детстве девочка много времени проводила в музыкальной школе у папы, посещала хоровые занятия, и они ей очень нравились. Здесь легко и свободно проявлялись ее музыкальная природа и темперамент. Когда подросла, училась игре сразу на двух инструментах: фортепиано и скрипке. Но... занималась без особого энтузиазма, долгое время не понимая, зачем это нужно. Любила читать, с интересом училась в общеобразовательной школе, занятия музыкой долгое время шли скорее по инерции, чем по желанию.

Так продолжалось до тех пор, пока семья не переехала в поселок Термальный, где в семидесятые годы прошлого века активно строилось уникальное тепличное хозяйство на термальных источниках. Приезжали специалисты с «материки», развивалась культура. И там Казимиру Козловскому снова предстояло с нуля открывать музыкальную школу. Он отдавался любимому делу всей душой. Очень гордился организованным детским симфоническим оркестром, может быть, на тот момент единственным на Камчатке. За 20 лет ему удалось из маленькой поселковой «музыкалки» создать настоящую Школу искусств. Музикально-эстетическое воспитание детей было делом его жизни. Когда Казимира Козловского не стало, о нем говорили (и вспоминают) как об одном из тех, кто поднимал это направление на Камчатке.

В поселке Термальном Злата, перейдя уже в 6 класс музыкальной школы, обрела педагога Ирину Свердову, которая перевер-

Выступление на сцене Свердловской академической филармонии

нула ее отношение к занятиям музыкой.

Злата Козловская: «Во-первых, она общалась со мной, как с абсолютно взрослым человеком. Во-вторых, легко и просто объяснила мне, для чего я занимаюсь музыкой. Как выяснилось, не для того, чтобы разучивать ноты, учить аппликатуру, зубрить произведения, выходить на сцену в академических концертах и получать оценки. Нет! Музыке учатся для того, чтобы через нее уметь выразить себя, свои чувства. Это сложнее, чем проявлять себя в пении, но рассказать о себе через инструмент – по-своему прекрасная возможность. И только тогда мне

стало по-настоящему интересно. Из нудной обязанности занятия музыкой превратились в увлекательное путешествие. Я до сих пор помню этот опыт и использую его, когда чувствую, что дети работают формально. А тогда я начала наверстывать упущенное. Настоящим прорывом стала победа на областном конкурсе юных пианистов, к которому подготовила меня Ирина Свердлова. Это событие убедило – надо заниматься музыкой профессионально».

После 9-го класса общеобразовательной школы Злата Козловская поступила в музыкальное училище Петропавловска-Камчатского, в класс

Концерт в Евангелическо-лютеранском приходе святой Марии. Санкт-Петербург

«Поющий мир» – конкурсное выступление. Санкт-Петербург. 2016

заслуженного работника культуры РФ Валерия Павловича Тумило-Денисовича, выпускника Московской консерватории (класс Якова Зака), выдающегося музыканта, пианиста и педагога, основателя камчатской фортепианной школы. Злата Казимировна до сих пор благодарна ему за его отношение и работу с ней. Он дал очень многое.

Злата Козловская: «Я, конечно, усердно, занималась своей специальностью, но так сложилось, что в нашем училище для учащихся фортепианного отделения был еще один, кроме

прочих, обязательный предмет – хор. Руководил хором зав. дирижерским отделением, выпускник Московской консерватории (ученик Александра Свешникова), заслуженный деятель искусств РФ Евгений Иванович Морозов, основатель и руководитель Камчатской хоровой капеллы. Это был выдающийся музыкант и человек. Его образ, его требовательность, отношение к репетициям, которое он воспитывал и в студентах, вероятно, было мною впитано и оказало на меня большое влияние в дальнейшем. Тогда я не понимала, какой шанс

дала мне судьба. Я просто благоговела перед своими педагогами, но в полной мере их вклад оценила гораздо позднее. Осознала, откуда я черпаю свое отношение, кто выработал мой вкус, показал, как должно быть. Заметив мой интерес к занятиям в хоре, Валерий Павлович предложил мне учиться еще и на дирижерском отделении. Сейчас очень жалею, что испугалась нагрузки и отказалась. Не предвидела будущего, не знала, что хор станет для меня делом жизни».

ДЖАЗ-ХОР. СРАЗУ И НАВСЕГДА

В Свердловск (здесь жили родственники по линии Козловских) Злата приехала в 1986 году. Родные места покидала с легким сердцем, как и все птенцы, что стремятся поскорее покинуть наоевшее гнездо. В маленьком поселке скучота, а впереди огромный мир и большая новая жизнь! Однако на всю жизнь сохранила любовь к северным морям, их соленым ветрам и холодной свежести. Мечтала о консерватории, но судьба подготовила совсем другой путь. Поступила на музыкально-педагогический факультет Свердловского педагогического института.

Злата Козловская: «Мне дорог наш институт и люди, с которыми довелось там встретиться. Очень рада, что зав. кафедрой фортепиано, Ирина Николаевна Немыкина после вступительных экзаменов распределила меня к себе. Я всегда чувствовала ее внимание и заботу. По окончании института она очень мне помогла, направив на работу учителем музыки в общеобразовательную школу с предоставлением общежития. Благодаря этому я смогла остаться в Екатеринбурге, что было непро-

На конкурсе «Поющий мир». Санкт-Петербург. 2016

сто молодому специалисту без опыта и средств к существованию в годы начинающейся перестройки. Большой след в моей жизни оставила и Наталья Юрьевна Федорова – первый педагог по дирижированию. До сих помню ее руки, жесты – ее пальцы, каким-то непостижимым образом, делали звук видимым, под ее управлением очень легко пелось. Это было какое-то чудо».

Студенткой третьего курса Злата Козловская была принята на работу в Детскую филармонию, в Оперную студию. Так, с 16 февраля 1990 года и до сих пор она не покидает родной коллектив, обретя здесь в лице Мариной Юрьевны Макаровой единомышленника и партнера на долгие годы. Из Оперной студии постепенно вырастал Джазхор, обретая собственные стиль, оригинальность, название, бренд.

Злата Козловская: «Тогда, в 1990-е, еще никто такое не пел, а детская эстрада только зарождалась. Интернета не было. Как и где мы искали эти песни, сейчас даже непонятно, и ведь находили! Мне тогда хотелось оригинального репертуара, и чтобы песни были с острыми ритмами, яркие, заводные. Коллектив разрастался, постепенно появились возрастные группы. Так сложилось, что в итоге я уже много лет работаю со средней. От меня девочки переходят в старший, уже концертный коллектив, стараюсь, чтобы они как можно успешнее реализовались там, а потому у нас самый разный репертуар, работаем и а капелла, очень много – над голосом, звуком, вокальным унисоном, чистой интонацией. Но это рутина любого дирижера. А вот работа над артистизмом – наш «пунктик». Этому уделяем особое внимание.

На многие годы моим учителем стала Марина Макарова. Я, находясь в коллективе, который она строила, наблюдала за ее работой, творчеством, видением хора. И этот процесс продолжается до сих пор. Мы прожили в коллективе вместе много лет, ее советы и помощь в работе, поддержка в трудных жизненных ситуациях просто неоценимы. Марина Юрьевна для меня – пример служения искусству и детям, пример высокой требовательности, прежде всего к себе».

Марина Макарова: «Я пришла в Детскую филармонию немного раньше нее, идея о создании такого хора моя, но осуществить ее одному человеку было бы невозможно. Для этого нужны коллеги, соратники, которые с тобой на одной волне. Злата Козловская оказалась именно таким человеком. В первые годы мы обе были совершенно неопытные и не понимали точно, куда движемся, но у нас получилось, и, конечно, в этом огромная ее заслуга».

ЗА ЯРКОЙ ЛЕГКОСТЬЮ – ОГРОМНЫЙ ТРУД

Когда смотришь на поющих девочек во время выступления, на глаза наворачиваются

слезы умиления. Обаятельные, счастливые и такие все легкие, свободные, что дух захватывает. Занятия в хоре – вообще прекрасная возможность привить ребенку любовь к музыке, помочь ему раскрыться через пение, выразить свои чувства, свой темперамент. В Джаз-хоре не просто учат петь. Здесь воспитывают артистов. Шаг за шагом девочки учатся проявляться в этом качестве. Одаренность ребенка развивается не только в музыкальном, но и в актерском направлении.

При этом мало кто догадывается, что за солнечным фейерверком звонких голосов, слаженностью и легкостью движений хористок стоят месяцы репетиций, отработка каждого штриха будущего выступления. Огромный труд детей и педагогов. Сложный, но увлекательный творческий процесс. Даже, если это простая детская песня, на ее подготовку – с освоением партий, сведением их в одно целое, проработкой пластического рисунка – нужен месяц, не меньше, а то и больше. Вот здесь возникает необходимость дисциплины.

Злата Козловская: «Добиться вокального унисона в хоре – большая трудность, это можно

«Хоровые игры Сибири». Омск

Все – любимые. 2023

сделать только очно и только при полном составе. В связи с этим – наши требования к дисциплине. У нас концертный коллектив, мы даже не называем наших детей учащимися. Они – артисты! Хор. Концертная единица. У них есть обязанность сдавать партии, учить их. У каждого хориста есть своя работа и зона ответственности. То же самое ждет их и в старшем составе. Здесь не обойтись без понимания и поддержки родителей наших воспитанников. Без них ничего не получится. Мы бесконечно благодарны тем, кто становится нашим единомышленником, понимает необходимость контроля и сопровождения всего процесса.. Родители доверяют нам своих детей, понимают, как обогащается их детство и как благотворно жизнь в коллективе влияет на их будущее. Эти родители, по сути, учатся вместе с детьми, «болеют» за наши успехи, наши выступления. Я испытываю огромную благодарность к родителям – нашему тылу».

Так устроена жизнь, что трудности нас закаляют и забыва-

ются, а успех окрыляет, оставляя в памяти ощущение полета и огромную благодарность тому, кто тебя к этому успеху привел. В 12 лет девочки покидают среднюю группу, и для них продолжается новая, грандиозная жизнь в концертном составе Джаз-хора: выступления в главных залах России и других стран, амбициозные проекты, встречи с выдающимися людьми. И на всю жизнь остается благодарность Злате Казимировне Козловской, о которой хористки вспоминают много хорошего.

Карина Махмутова: «Всегда с радостью вспоминаю о среднем хоре. Злата Казимировна умеет направить, объяснить так, что понятно сразу всем. Так замотивировать, что все сразу очень хотят спеть именно эту песню, никакую другую! Это все дорогостоящее».

Виола Орлова: «Мне всегда нравилось, как она поет. С удовольствием слушала ее даже тогда, когда она просто показывала какие-то упражнения в партии».

Соня Михайлова: «Злата Казимировна яркая. Она очень много нам дала. Мне было хорошо в среднем хоре. Это был незабываемый опыт. Вспоминаю с большой теплотой этот период моей жизни».

«Злата Козловская – невероятно ответственный человек, – утверждает **Марина Макарова**. – Это очень ценно и для коллектива, и для меня лично. То, как она работает со средней группой Джаз-хора, – бесценно. За те четыре года, что дети занимаются с ней, они приобретают вокальные навыки, с которыми потом приходят в концертный хор. Приходят блестящие подготовленными к тем сложным задачам и огромным проектам, которые мы осуществляем. А когда наша средняя группа приезжает на конкурсы, и жюри видит этот уровень, мы потом слышим очень много реплик: мол, как вообще возможно детей такого возраста научить так петь? Чтобы и многоголосье, и а капелла, и синхронно вместе, да еще и артистично. За этим – ее огромный труд и вклад. Лучше ее никто не сделает».

Злата Козловская: «Всю свою жизнь все мы учимся. Детская филармония многое мне дала и многому научила. Я прихожу сюда, как в свой дом, где рядом свои люди. Это и Людмила Георгиевна Скосырская, и Юрий Николаевич Бондарь, Ольга Сергеевна Журавлева, Волоховы Виктор Константинович и Лариса Анатольевна, Елена Михайловна Сташенко, Наталья Викторовна Гулина, Ирина Аркадьевна Рябова и еще многие-многие мои коллеги. Особенно сейчас, в этот период своей жизни, я понимаю, как дороги мне этот дом и эти люди».

Органый голос — музыка Вселенной

Двойной праздник прошел в декабре в большом зале Нижнетагильской филармонии — 50-летие органистки Натальи Ворониной и 20-летие органных сезонов.

Наталья Воронина более 20 лет с большим успехом выступает в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Благодаря мастерству обаятельной и красивой артистки, органные вечера сегодня имеют здесь огромную популярность. В честь юбилея состоялся ее сольный концерт.

В программе — самые популярные номера органных программ: орган соло, орган в ансамбле, орган с оркестрами. Прозвучали произведения Баха, Генделя, Вивальди, Моцарта, Грига, Пьяццоллы и других композиторов. В концерте приняли участие лауреаты международных конкурсов Анна Крылова (сопрано), Анна Конышева (скрипка), оркестры «Демидов-камерата» (дирижер Роман Аранбицкий), «Тагильские гармоники» (дирижер Сергей Цветков); ведущая — музыковед Елена Цыпушкина.

Совсем недавно Наталья Воронина побывала в гастрольном туре. Ее гостеприимно принимали Москва, Набережные Челны и Пицунда (Абхазия).

«Для меня очень интересно начался сезон: гастроли, и первый город — Москва, — рассказывает органистка. — Выступить в малом зале Московской консерватории — престижно и ответственно. Большой честью было исполнить совместную программу с известным гобоистом Алексеем Балашовым. Концерт прошел с успехом, несмотря на волнение, игралось с удоволь-

Наталья ВОРОНИНА за мануалами (клавиатурами) органа

ствием, публика принимала музыку с большим воодушевлением. Выступление в таком зале всегда является важной ступенью в карьере музыканта и добавляет веры в себя. Важно, что среди гостей концерта была композитор Вера Зайцева, которая посвятила Алексею Балашову сочинение «Вивальдимания». Эту сюиту для гобоя с органом мы сыграли сначала в Нижнем Тагиле, а потом представили на суд москвичам. Конечно, главной похвалой было то, что композитор осталась довольна нашим исполнением.

Далее тур продолжился в Набережных Челнах. Прекрасный органный зал, большой, красивый, с хорошей акустикой и отличным органом. Я исполняла сольный концерт с программой от произведений Баха до романтической и даже современной музыки. В зале была очень внимательная, я бы добавила — восторженная публика.

В Абхазии удалось побывать в историческом храме X века. Международный фестиваль «Органные вечера в Пицунде» был посвящен 50-летию установки там немецкого органа. В фестивале приняли участие 14 органистов из разных мест нашей страны и ближнего зарубежья. Особой честью было выступать в одном концерте с моим любимым преподавателем — народным артистом

России Рубином Абдуллиным. Фестиваль — это всегда настоящий праздник музыки, где можно услышать самых разных интересных музыкантов, где происходят профессиональное общение и обмен опытом. А невероятно красивая природа Абхазии и, конечно, море оставили в душе самые теплые впечатления».

На вопрос: «В Тагиле орган романтический, а в других городах — какие?» Наталья Воронина ответила так:

«Нет даже двух абсолютно одинаковых органов. Наш — исторический, норвежский. Отсюда его особенное звучание, но также и определенные сложности игры на нем. Профессия органиста подразумевает умение быстро приспосабливаться к совершенно разным инструментам. Но все органы прекрасны — каждый по-своему, как прекрасна и музыка, которую они «поют», она будто звучание Вселенной...».

Библионнале вам с кисточкой!

Многие книжные фестивали, проводимые в больших городах нашей страны, сейчас штампуются, как под копирку, без особой привязки к местности, вывески разные – начинка одна. Проверенные схемы, похожие программы, однажды сформированный кочующий пул авторов, упор на ярмарку – все это превратилось в шоу-конвейер под эгидой «Ассоциации книжных фестивалей».

Литературу в массы можно нести и так. Но модели стимуляции чтения индивидуального пошива тоже должны быть. Когда во главу угла ставятся не рейтинги и продажи, а поиск смыслов, сбережение собственной идентичности, отношение к книге как к фундаменту культуры. Библионнале#наурале имеет право называть себя форумом, не имеющим аналогов.

Форум принципиально междисциплинарный, развивающий сразу несколько направлений по типу творческих лабораторий, включающих, в частности, и консолидацию библиотечного сообщества, и издательскую деятельность, и литературное краеведение, и экспозиционные проекты. С 13 по 15 ноября Библионнале#наурале на площадке «Белинки» состоялось в четвертый раз, выдвинув на передний план библио-арт, а конкретно – искусство книжной иллюстрации и оформления книг.

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ РЯД

Ведущая библио-тема форума была обозначена как «Картины в книжках». А нефор-

«Опорный край, иногда Упорный!». Роспись полотна «Мой любимый писатель» продолжается третий год

мальный слоган звучал так: «Наиболее талантливые художники-иллюстраторы становятся соавторами писателей». С обсуждения этого тезиса и началась традиционная встреча-дискуссия «Иллюстративный ряд» с приглашенными гостями художниками Игорем Олейниковым из Москвы, сестрами Кендель из Санкт-Петербурга и представителями культурной общественности с нашей стороны – теоретиком литературы Еленой Козьминой и графиком, преподавателем художественного училища Татьяной Бобровой. (Для информации: в разные годы на подобных круглых столах поводом для диспута становились «Книги для выживания», «Роман воспитания», «Кни-

Сергей АЙНУТДИНОВ и Игорь ОЛЕЙНИКОВ – мэтрам иллюстрации, а также анимации, есть, что обсудить

ги жизни» – то есть, биографии известных людей).

Ошибаются те, кто полагает, будто иллюстраторы – люди, малоизвестные широкой публике. Среди них тоже есть звезды с завидной степенью популярности. «На них» собираются полные залы, у них берут автографы, издания с их работами имеют коллекционное значение, на их мастер-классы сложно пробиться. Что можно было воочию наблюдать на Библионнале.

Игорь Олейников, познакомивший екатеринбургских поклонни-

Иллюстрация на пальцах

Аня и Варя КЕНДЕЛЬ хорошо смотрятся на Урале. Фото с дополненной реальностью из соцсетей

ков на персональной творческой встрече со своим обширным портфолио, настоящий мэтр не только отечественной, но и зарубежной иллюстрации. Он работал по контракту с престижными издательствами многих европейских и азиатских стран. А в 2018 году стал вторым в России художником, удостоенным международной премии имени Андерсена, ее даже называют Малой Нобелевской для тех, кто трудится на ниве детской литературы. Послушать мастера и посмотреть на его творческую кухню (Олейников показывал также картинки, отвергнутые заказчиками за слишком вольные трактовки сказок и классических произведений) пришли и местные профессионалы, коллеги по цеху, и славные представители Уральской школы анимации. Заведующая кафедрой графики и анимации архитектурной академии и сама режиссер Оксана Черкасова обмолвилась, что его книги для студентов давно являются настольными. Да и начинал Игорь Олейников на «Союзмультфильме» как художник-мультипликатор, имел отношение к созданию культовых фильмов «Тайна третьей планеты» и «Жил-был пес», но позже

целиком посвятил себя книжной графике, хотя профильного образования, как ни удивительно, так и не получил.

Взаимосвязь между этими искусствами прямая, хорошую анимацию можно считать ожившими иллюстрациями, тем более, что к адаптации литературных первоисточников она обращается очень часто. Не редкость, когда автор может быть един и равнουспешен в двух художественных проекциях. На Урале далеко за примерамиходить не надо.

Программа «Сергей Айнутдинов представляет» одновременно показала обе грани дарования нашего земляка, заслуженного художника России. Зрители увидели премьеру

Рисунок – универсальный язык международного общения

фильма «Полет». Сюжет его тоже связан с художником. Знаменитый Геннадий Райшев, много лет проживший в Карпинске, имел две небольшие мастерские на одном этаже, разделенные длинноящим коридором. Из этой истории Айнутдинов сумел сложить философскую фантасмагорию о жизненном пути творца, идущего к одному ему ведомой цели.

А центральной экспозицией на Библионнале стала совместная выставка под маркой Российской академии художеств «Сергей Айнутдинов. Владимир Зуев. Книжная иллюстрация», в паре с председателем Свердловского отделения Союза художников свои работы показал выдающийся нижнетагильский график. Своеобразный творческий отчет, трудоемкие графические техники, лучшие иллюстрации по мотивам классиков литературы от Антона Чехова до Итalo Кальвино, или сказки с уральской пропиской про веселого зайца Пуса. Аня и Варя Кендель – именно под таким невыдуманным никнеймом известен стране творческий союз сестер-близнецов. На форум их пригласили не только из-за невероятной раскрученности на художественном поле, но и по ряду более важных причин. Аня и Варя – наши люди, родом из Челябинской области, и к тому же выпустили книгу-путешествие «Смотри: Урал!». Представляете: Аня и Варя рисуют не только картинки к книжкам, например, поэты Серебряного века, они иллюстрируют Россию! Ездят по Уралу и Сибири, есть у них еще трапезальбом «Смотри: Байкал!», откуда и ведут визуальный репортаж вместе со своим тотемным персонажем – лисичкой. Даже в фотографии с мест ее вписывают, и в екатеринбургских видах города ее теперь тоже можно увидеть.

РИСУЮТ ВСЕ!

Так много в стенах библиотеки, как в эти три дня, читатели наверняка никогда не рисовали! На мастер-классах у Ани и Вари «Рисуем зимний Урал», или от студентов кафедры издательского дела УПИ-УрФУ по «Денискиным рассказам» плюс по созданию буквницы «Крупная. Красная. Первая», или в детской мастерской по рисованию несуществующих предметов, или на марафоне Общества дюпонистов, совмещающих любовь к каламбуру с заумными шар-

Рисуют все!

жами. Продолжали работу над огромным коллективным полотном «Мой любимый писатель». Ежегодная его роспись — уже три красочных слоя! — фишка форума.

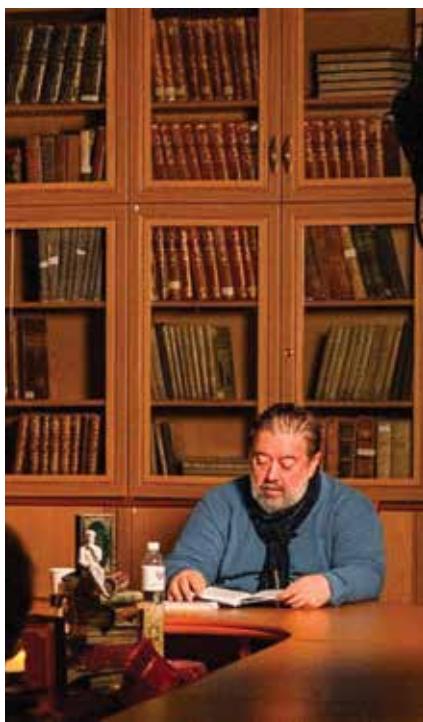
Восхищались работами мастеров, изучали, учились. На лекции Льва Фадеева и Ирины Барановой, сотрудников Музея Эрнста Неизвестного, пересматривали заново или впервые открывали для себя кладезь книж-

ной графики уральцев. Смотрели документальные познавательные фильмы, среди них рассказ о книжной истории в творчестве Виталия Воловича.

Узнавали, что, может быть, когда-нибудь в регионе объявят Год свердловского комикса, а не только рока, как в 2026-м. Амбициозная команда, идеологом которой выступает сооснователь фестиваля «Стенография» Евгений Фатеев, настроена решительно и скоро выпускает, после комиксов «Санкт-Екатеринбург» и «Житие святой Екатерины», серию криминальных графических романов, основанных на реальных событиях, о резонансных преступлениях и трагедии на перевале Дятлова. Об этом говорилось на встрече «УбилиБеллу» с участием тележурналиста, первого лауреата «ТЭФИ» на Урале Влада Некрасова.

Но какие бы ни рисовались перспективы на будущее, ясно одно — слухи о ненужности книг на бумаге, а библиотек на картах городов, оказались фейком. А мастерство оформителя — всегда повод поговорить о содержании. Как и получилось на встрече с одним из самых читаемых и инсценируемых российских авторов, писателем и драматургом Дмитрием Даниловым. Отправной точкой для беседы стали обложки — российских, сербских, мексиканских, голландских изданий. Дмитрию как замечательному поэту было предоставлено почетное право открыть первую страницу в новой рубрике «Гостевая книга» в проекте «Фондовая запись. Создаем литературный видеоархив». Авторские читки записываются в «Белинке» 10 лет, и в этом году для потомков был увековечен сотый уральский автор.

Одну выставочную витрину на первом этаже библиотеки заняла подборка «Издано в «Белинке». Она составила около 50 разнообразных, разноформатных и необычных изданий. Случилось в собственной библиотечке и пополнение. К форуму были выпущены набор открыток «Стихобол. Лучшие поэтические передачи в русской поэзии», открытки с работами участников форума и ре-принтное подарочное издание «Серой Шейки» с иллюстрациями патриарха русской анималистики Алексея Комарова. Оригинал

*Дмитрий ДАНИЛОВ записывается
для «Гостевой книги»*

книги был издан эмигрантским издательством «Мирок» в 1930-е годы в Харбине и отсутствовал в екатеринбургских музеиных и библиотечных коллекциях.

Всего же для книголюбов, ценителей первоклассной книжной графики и читателей всех возрастов состоялось 40 разноцелевых событий — творческих встреч, мастер-классов, лекций, видеопоказов и, главное, — выставок.

ВЫСТАВОЧНЫЕ ОБРАЗЦЫ

Тема, завязанная на книжном визуале, сама собой подразумевала присутствие на Библионнале ИЗОбилия наглядных материалов. И здесь был установлен несомненный рекорд. В день открытия одновременно начали работу сразу 8 экспозиций, больших и маленьких выставок, так или иначе раскрывающих заявленную БИБЛИО-тему. Мы расскажем о некоторых из долгоиграющего цикла «Коллекция иллюстраций».

«Каталог ненаписанных книг» – серия иронической графики в виде титульных листов с интеллектуальными шарадами и загадочными автографами. Этот совместный иллюстративный проект был создан совсем недавно и всего за месяц двумя екатеринбургскими поэтами и художниками Сергеем Ивкиным и Аникой Петкевич. В его основе лежат мастерская стилизация, омаж прекрасным иллюстраторам, добрая пародия и литературная игра. Названия сочинений, подписанных именами знаменитых (или известных в узких кругах) писателей, впрочем, как и издательства, где они будто бы были изданы, – вымыслены. Дарственные надписи также являются плодом фантазии. Но каждый смоделированный титульный

Клуб веселых и находчивых дюпонистов устроил интеллектуальный маскарад

лист неслучайен, и имеет свой смысл и многозначные околовербальные трактовки. Перед зрителями предстал придуманный мир книжных диковинок, которые заставят любознательного читателя попрактиковаться в эрудиции, почувствовать себя библиофилем. Или, хотя бы, попытаться понять, с чего вдруг в пьесе Николая Коляды в гостях у Карлсона собрались Фрейя, Тор и Локи; Винни-Пух посетил Северный полюс; мог ли Пушкин быть автором «Бородино», а Лев Толстой удариться в дзен; Штирлиц – написать книгу с мемом от Фауста в заголовке «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!», и почему книга Владислава Крапивина получила бы название *Stella*

Maris, а город, выпускающий в свет книгу одного исполнителя авторской песни, превратился в СвердЛОВЕск. Но даже если кому-то лень пускаться в дебри расшифровок ребусов, можно просто насладиться изящной, страшной или страшно смешной графикой.

«Рукотворные книги» – собрание иллюстрированных рукописных авторских объектов, за которые, между прочим, ставились оценки, поскольку они являются делом рук **студентов Уральского государственного педагогического университета**. В рамках изучения дисциплины «Основы шрифтовой графики», под руководством своего преподавателя Ольги Мехонюшиной (она, как и создатели «Каталога»,

Дизайнер и шрифтштеплер Ольга МЕХОНОШИНА делится опытом

Форум, где каждый мог почувствовать себя иллюстратором

О классике уральской книжной графики идет рассказ

тоже «по совместительству» поэт, автор нескольких стихотворных сборников) будущие дизайнеры осваивают профессию буквально с самых азов. И поделочных арт-буков — тоже, ради постижения культурных традиций книжного дела наших предков, сложившихся еще в допечатную эпоху. Поэтому все работы выполнены вручную. Ребята смогли испытать на себе, каким нелегким был труд писца. Не считая того, что пальцы людей их поколения привыкли к экрану планшета, а отнюдь не перу. Иллюстрации, все элементы оформления, с использованием коллажа и других декоративных техник, также имеют рукотворную природу. Это сближает их с так называемыми «книгами художника» (от англ. *Artist's book*, фр. *Livre d'artiste*), которые чаще всего изготавливаются в одном экземпляре. Подобные произведения пока не доступны распиаренному ИИ, и требуют применения исключительно человеческих навыков, знаний и талантов. Студенты тренировались во владении старинным письмом, в изображении старославянских шрифтов, букв и т.д. Тематика всех книг под стать этому: история, быт, обычай, народное творчество былинной

Руси, начиная из глубины веков и заканчивая временами царской России. В основе текстов — извлечения и выдержки из летописных первоисточников, трудов историков и исследователей, по условиям задания половину материала следовало позаимствовать из изданий, выпущенных до 1865 года. Часть экспозиции была выложена в свободном доступе, так что поделочные книги «Славянская мифология», «Кулачный бой», «Ведьмы», «Свадьба», «Яства», «Забавы», «Народная игрушка», «Лечебные травы на Руси» и пр. можно было полистать.

Выставка к юбилею первого издания сказки Льюиса Кэрролла «Алисалэнд. 160 лет легенде» — парад переводов и иллюстраций. Это 25 изданий, осуществленных в России в разное время по ту и эту стороны миллениума, включая билингву и на языке оригинала. «Алисалэнд» (название, впрочем, только выставочное) — это любительское собрание, но частная коллекция книголюба, более того, профессионального библиотекаря. Обладательница этой, без преувеличения, роскошной коллекции Елена Гармс, однако, не считает себя алисоманкой, утверждая, что «просто разные

«алисы» книжки Кэрролла сами собираются у меня дома и живут своей жизнью». Собирались книги не без помощи провидения, какие-то экземпляры дарились коллегами и друзьями, покупались по случаю, находились на буккросинге. «Смешное издание есть, которое в начале пандемии вдруг в гастрономе «Верный» на кассе появилось», «с дополненной реальностью» (!), для которой нужно, якобы, скачать приложение. Разумеется, ничего я скачивать не стала, а реальность мне дополнили милые рисунки Е. Гапчинской. У нее круглощекие все — и Алиса, и Кролик, и Кот, и Гусеница, и Королева».

При разглядывании отдельных удивительных, можно сказать, полиграфических арт-объектов, невольно посещают подозрения, что именно заложенные в текст автором — английским математиком, фотографом, диаконом и писателем в одном лице — дикие фантазмы сподвигли издателей на подобные дерзания. Чего только не обнаружишь в коллекции: книжку-малютку, красочные фолианты, книги-перевертши; «книжка-театр (с технологией pop-up — «неожиданно возникнуть») тоже есть, с шахматной доской, вырастающими цветами, с привязанным тесемочкой зеркальцем, раскрывающимися зонами... И с историко-бытовыми комментариями... про этикет, изобретения, фольклор, в рисунках и фотографиях», и еще одно недавнее приобретение — «чудесатый арт-объект в стиле псевдо-Дали».

Иллюстративный ряд, переходящий из книги в книгу, поражает тем, насколько неистощимы на выдумку бывают художники, когда сказочная история дарит множество трактовок, не уступающих шахматным комбинациям.

Да еще с автографом!

28 ноября 2025 года одна из старейших библиотек области – Полевская центральная городская имени Анатолия Андреевича Азовского – отмечала свой 125-летний юбилей.

В зале ветераны, читатели, многочисленные гости. С приветствиями выступили заместитель главы Полевского муниципального округа Ирина Измельцева, председатель общественной палаты ПМО Валерий Колотилов, депутат Думы округа Андрей Кондратов, начальник управления культуры Елена Смышляева.

В адрес коллектива во главе с директором Ириной Мальцевой прозвучали поздравления и добрые пожелания.

В рамках торжества состоялись презентация просветительского проекта «История с автографом» (вдохновитель и автор проекта – Маргарита Дацко, дизайн в сети осуществляет Екатерина Шабалина). Вместе с библиотекарями проект представили авторы книг и герои выпусков – Ирина Смоленцева, Александр Шахмин и Любовь Сидорова. Со-

Ирина ИЗМЕЛЬЦЕВА, зам. главы Полевского муниципального округа, Андрей КОНДРАТОВ, депутат Думы ПМО, Валерий КОЛОТИЛОВ, председатель Общественной палаты ПМО

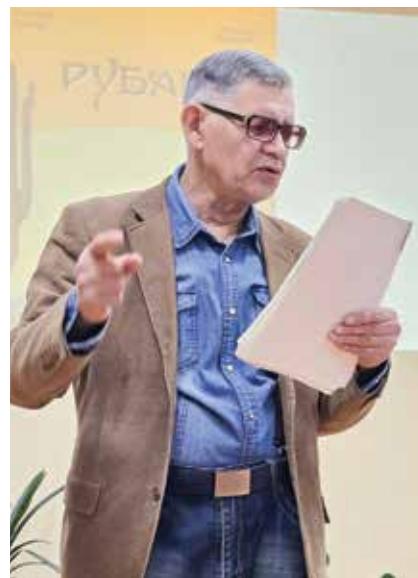
гласитесь, книга еще интереснее читателю, если отмечена авторским рукописным посвящением. Автограф становится символом памяти о встречах и событиях, которые состоялись в библиотеке.

Вместе с гостями открыли и выставку «История с автографом». На ней представлено

более 100 книг с подписями авторов. Самый первый автограф, который хранится в библиотеке, сделан 27.01.1972 года нашим земляком, писателем Борисом Поповым на книге «Слово солдату». А в юбилейный день история с автографами продолжилась, ведь и сам тот день уже стал историей.

Ирина СМОЛЕНЦЕВА читает стихи из нового сборника

Александр ШАХМИН, член поэтического клуба «Простор»

Маргарита ДАЦКО – ветеран библиотечного труда, автор проекта «История с автографом» – с гостьей выставки

Три слона на моей голове

Свердловская областная библиотека для детей и молодежи имени В.Крапивина порадовала читателей научно-популярным фестивалем «Научно – нескучно». Его организаторы в очередной раз доказали, что процесс познания может превратиться в увлекательное путешествие в мир интересных фактов и познавательных историй. За сложными формулами и определениями, несомненно, скрыт трудный путь прорыва к пониманию законов природы и общества.

В гости к юным любителям книги пришла драматург, старший преподаватель УрФУ Наталья Салтанова и провела занятие с замысловатым названием «Как поймать искру идеи и раздуть в себе творческое пламя». И действительно – как? Уповая на вдохновение, изобретатели и художники подчас не понимают, что его, вдохновение, можно «приручить». Об этом и говорила Салтанова, утверждая, что миг озарения приходит к тем, кто стремится его организовать, то есть постоянно идет к решению той творческой задачи, которая не дает покоя. Неустанный поиск плодотворной идеи можно обозначить через алгоритм последовательных действий.

Этот призыв писательницы стал своеобразным ключом

Ярослава НИКОНОВА рассказывает об эволюции

к вживанию в сценарий фестиваля.

Рядом «колдовали» специалисты школы программирования REAL-IT, проводившие мастер-класс по работе... светофора. Казалось бы, чего тут особенного – светофор он и есть светофор. Но ведь он должен включаться

в определенной последовательности – красный, желтый, зеленый. А для этого существует программа, которую настраивает человек. Об этом и шла речь на занятии.

Умные машины сегодня становятся частью нашей жизни. В некоторых городах инженеры пытаются научить общественный транспорт ездить без водителей. Робототехника соседствует с нами и в быту, и на производстве, и в общественной среде. Руководитель кружка робототехники Евгений Калинин и преподаватель Никита Авраменко рассказывали ребятам о возможностях наших механических помощников. В игровой форме они раскрыли перспективы использования роботов в повседневной жизни, чтобы создать по-настоящему комфортную среду обитания человека. К слову, продолжением фестиваля стала игра «Экспериментальная механика и робототехника»,

Роботы рядом с нами

где специалисты ответили на многочисленные вопросы юных изобретателей о том, как будут взаимодействовать люди и умные машины.

Лозунг «Научно – нескучно» на Урале не может обойтись без обращения к тому богатству, что заключено в недрах нашего региона. Поэтому с интересом участники фестиваля отозвались на лекцию писательницы Татьяны Федотовских «Путешествие за тайнами минералов». Оказывается, мир неживой природы, скрытый в камнях, полон загадок и открытый о прошлом планеты Земля. К сожалению, сегодня научно-популярной литературы не так много, как хотелось бы. И Федотовских восполняет этот пробел, раскрывая перед слушателями геологическую летопись нашего мира. Популяризатор науки, она показала, к примеру, как светятся минералы, как их кристаллы ведут себя под воздействием воды. Каменная летопись Урала позволяет понять, как горы нашего края 600 миллионов лет назад стали одним из величайших хребтов планеты. Лектор обозначила посетителям «крапивинки» тот круг проблем, которые возникают перед исследователями новых поколений.

Возникающие у юного читателя сложные вопросы о мироздании должен помочь разрешить педагог. И это делает Ярослава Никонова, уверенная в том, что любую познавательную тему можно «упаковать» в понятную детям форму. Ярослава укладывает научные проблемы в песню, доступную, завлекательную, понятную детям.

С огромным интересом гости «крапивинки» пришли на встречу с писателем Натальей Пивоварчик. Замечательный детский автор, она приоткрыла детям

Наталья ПИВОВАРЧИК с читателями

тайны формирования погоды и исследования ее закономерностей. Наталья провела экскурсию по метеообсерватории, где специалисты следят за изменением внешней среды. Мороз, туман, дождь, снежные заряды – все это предмет исследований. Ребята с интересом узнали, как метеорологи фиксируют состояние атмосферы в каждый конкретный момент времени. В том числе атмосферное давление – один из важнейших факторов, «отвечающих» за наше с вами самочувствие. «Вот представьте, что на нас давит столб атмосферного давления, равный трем

слонам! Но наше артериальное давление, то есть то, которое существует в наших сосудах, уравновешивает его». И я представил, как на моей голове стоят три слона, переминаясь с ноги на ногу. Тяжеловато, знаете ли...

Завершением фестиваля стала встреча с писателем Олегом Раином, представившим свою новую книгу «Урал таинственный». Известный писатель, лауреат Крапивинской премии, он еще раз показал, как богата наша земля загадками и удивительными тайнами, открывать которые мы будем еще много-много лет.

Химия – это очень интересно

Стихотворные «частички» России

В декабре подведены итоги международного фестиваля художественного слова «Я – частичка России», который прошел, при поддержке министерства культуры региона, уже в пятый раз. Учредители и организаторы фестиваля: Свердловская региональная общественная организация русской культуры и развития дружбы народов «Мое Отечество», Екатеринбургское казачье общество «Исетская линия», «Пятый отдел Оренбургского казачьего войска», Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской области, областная межнациональная библиотека.

В фестивале приняли участие более 1200 человек в возрасте от двух до девяноста (!) лет из 37 территорий Свердловской области, 22 субъектов РФ и двух зарубежных стран. Творческое соревнование шло в девяти номинациях.

Выступления участники записывали на видео. Просматривая эти видеоматериалы, профессиональное жюри определяло лучших. Затем их приглашали приехать в Екатеринбург, в областную межнациональную библиотеку и в торжественной обстановке получить заслуженные призы.

Десятилетний Эмин Арсенгалиев стал лауреатом первой премии. Эмин из чеченской семьи. По словам его мамы, глава семьи, после службы в армии на Урале, решил здесь остаться. Здесь шестнадцать лет назад родился старший сын, а всего в семье трое детей, они занимаются спортом, учатся в музыкальной школе. И, разумеется, прекрасно говорят на русском языке.

Именно это отмечали гости и организаторы праздника как важно сохранять и развивать языки всех народов нашей страны. Говорили и о том, что необходимо постоянно укреплять и развивать дружеские отношения и культурное взаимодействие

Победители в номинации, посвященной Сергею Есенину

творческих объединений, общественных организаций. Наша общая цель – сохранить историческое и культурное наследие многонационального народа России. Участники фестиваля, большие и маленькие, продемонстрировали это стремление в своих стихах, записанных на видео.

Семилетняя София Данилова приехала из Невьянска с папой и мамой. Девочка выступала в номинации «А мы сказку сказывали» к 210-летию поэта Петра Ершова и тоже стала лауреатом первой премии. Две подруги четырнадцати и пятнадцати лет – Олеся Шайхуллина и Вера Солонникова из поселка Кедровое также продемонстрировали виртуозное владение словом. Фарида Делиева из Нижнего Тагила читала стихи про войну.

Девятилетний Миша Буренкин и его мама из поселка Верхнее

Дуброво Белоярского района долго выбирали подходящее стихотворение. И наконец, выбрали, оно называется «Письмо матери» – о событиях в Донецке.

Среди номинаций самой популярной и востребованной оказалась «Россия – Родина моя» к 130-летию Сергея Есенина. Стихи любимого поэта декламировали и стар, и млад. В «полку» победителей конкурса оказался пенсионер из Ирбита Александр Георгиевич Шориков.

По словам автора и руководителя проекта Ларисы Ушаковой, председателя Свердловской общественной организации «Мое Отечество», по сравнению с первым конкурсом число его участников возросло втрое. Это не только радует, но и подтверждает необходимость подобных «стихочтецких» фестивалей.

Ирбитский вектор: город-музей + город будущего

2025 год стал временем знаковых премьер, громких фестивалей и масштабных проектов, которые не только укрепили культурный бренд Ирбита, но и задали новые векторы развития. О том, какими событиями запомнился этот насыщенный год, какие проекты стали стартом роста и что ждет ирбитчан в будущем, рассказала начальник управления культуры, физической культуры и спорта городского округа «город Ирбит» Свердловской области Наталья КОРОБЕЙНИКОВА.

— В первую очередь, весь 2025-й у нас проходил под знаком 80-летия Великой Победы. Одним из ключевых событий стало торжественное открытие 1 сентября обновленного сквера у обелиска работникам Ирбитского стекольного завода, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Монумент был установлен в Ирбите еще в 1965 году, теперь он обрел новую жизнь. Специалисты историко-этнографического музея провели масштабную работу по восстановлению и исправлению списка ирбитчан, отдавших жизни на фронте. Все фамилии сверялись с архивными документами, удалось создать единую, упорядоченную систему. Сегодня на обелиске 350 фамилий героев. Символично, что этим обелиском мы завершили работу по обновлению всех мест памяти наших земляков, павших в боях Великой Отечественной.

— В мае подписано трехстороннее соглашение между министерством культуры Свердловской области, Свердловской государственной филармонией и администрацией Ирбита о создании в городе муниципального филармонического зала. Какие новые возможности открылись?

— Для нас это знаковое событие. Подписание соглашения — закономерный итог нашей

Начальник управления культуры, физической культуры и спорта городского округа «город Ирбит» Наталья КОРОБЕЙНИКОВА

многолетней работы и подтверждение высокого уровня культурной жизни Ирбита. Мы не создаем что-то с нуля, а даем заслуженный официальный статус нашей главной концертной площадке — Дворцу культуры имени Костевича. 25 лет зрители, слуша-

тели с огромной любовью и интересом идут на концерты. Статус муниципального филармонического зала открывает перед городом новые горизонты. У нас уже есть громкие достижения: в прошлом году, благодаря партнерству с филармонией, в Ирбите с грандиозным успехом выступил Денис Мацуев. В заключение нового сезона здесь будет играть один из лучших коллективов мира — государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», он представит новый проект «Бах. Вивальди. Путь к свету». Мы уже активно работаем над программой на 2026-27 годы. И могу с уверенностью обещать нашим землякам настоящее наслаждение музыкой в эксклюзивном исполнении.

— В конце сентября подрядчики приступили к третьему этапу реставрационных работ в Ир-

Историко-этнографический музей

битском драматическом театре. Как живет творческий коллектив без родной сцены?

— Год для нашего театра выдался невероятно насыщенным и плодотворным. Большим событием стало проведение XIII театрального фестиваля «Ирбитские подмостки», который нынче официально приобрел статус всероссийского. Тема фестиваля — «С верою в любовь» — нашла живой отклик в профессиональном сообществе: оргкомитет получил 110 заявок от 94 театров из 57 городов России. В дни Ирбитской ярмарки состоялся юбилейный V фестиваль ландшафтного театра «Ирбея». В этом году он был посвящен 225-летию театрального дела в Ирбите и прошел с темой «Скоморохий театр». Зрителям была представлена программа, в которую вошли постановки, созданные с учетом традиций русского театра-балагана.

Начало сентября для актеров Ирбитской драмы было ознаменовано участием в творческой лаборатории Театра Наций в Москве. В рамках этой лаборатории артисты прошли мастер-класс по сценической речи под руководством признанного эксперта, старшего преподавателя кафедры сценречи Московской театральной школы Олега Табакова — Марины Гарсии Солано. Главным итогом лаборатории стал эскиз спектакля «Анна Каренина» по роману Льва Толстого в инсценировке драматурга Ярославы Пулинович. Работа получила высокую оценку профессионалов. На волне этого успеха принято решение о запуске полномасштабных постановочных работ, и в ближайшее время ирбитская публика сможет увидеть новую сценическую версию великого романа.

*Открытие театрального фестиваля
«Ирбитские подмостки»*

В октябре театр драмы торжественно открыл свой 180-й юбилейный сезон, в котором множество сюрпризов для зрителей. Первым из них стала творческая лаборатория «Ах, водевиль!», посвященная одному из самых зрелищных и популярных жанров. Это яркое начало подтверждает, что юбилейный сезон и дальше будет динамичным, экспериментальным и насыщенным яркими премьерами.

— В марте 2024-го началась большая работа по реставрации здания Ирбитского историко-этнографического музея, какие итоги можно уже подвести по ремонту этого объекта культурного наследия?

— В декабре полностью завершены масштабные фасадные работы. Горожане могут наблюдать преображение архитектурного объекта, который обретает

историческую строгость и современное величие. Прекрасное украшение обновленного фасада — автоматическая подсветка, которая включается с наступлением вечера. Важным шагом стало создание новой вывески, выполненной в ретро-стиле. Это ручная работа, выполненная талантливым художником из Рыбинска — Митей Кузнецовым.

Его авторский почерк и внимание к нюансам чувствуются в каждой букве, делая вывеску самостоятельным арт-объектом. Пока дом на Кирова, 74 закрыт, сотрудники музея активно работают в здании на Кирова, 50. В частности, стали победителями в национальном проекте «Семья». На модернизацию выставочного пространства и оснащение музея было выделено более 3,3 миллиона рублей, на которые закуплены оборудование для фондохранения, мультимедийный комплекс и аудиогид, адаптированный для посетителей с особыми потребностями. Две экспозиции были полностью обновлены к 80-летию Победы. Зал «Воинская слава» посвящен участию жителей Ирбита в различных военных конфликтах. Здесь собраны экспонаты конца

Экскурсия в историко-этнографическом музее

XVIII – начала XIX веков, предметы воинского обмундирования и оружие бойцов Первой мировой и гражданской войн, артефакты. В зале «Ирбит в годы войны: тыл – фронту» рассказывается, как город переродился из торгового в город трудовой славы. В экспозиции о Великой Отечественной – предметы быта военных лет, продуктовые карточки, другие артефакты.

– Ярмарка – это всегда больше, чем просто торговля. Это возможность заявить о себе, найти партнеров и «подружиться» регионами...

– Согласна, сегодня Ирбитская ярмарка становится не просто точкой притяжения для торговцев и гостей, а эффективным инструментом развития межрегионального сотрудничества. В этом году ярмарка впервые принимала у себя гостей из Курганской области. Это знакомство – первый, но уверенный шаг к налаживанию прочных туристических связей между двумя территориями. Летом мы посетили Пермь, в рамках обмена опытом. Ирбитчане не только перенимали лучшие практики, но и ярко презентовали уникальный туристический потенциал своего города. Налаживание диалога – это всегда дорога с двусторонним движением. Поэтому в нача-

Актеры Ирбитского драматического театра имени А. Островского на Базарной площади в Тобольске

ле декабря с ответным визитом в Ирбит приезжала делегация из Пермского края. В составе группы из 50 человек – руководители музеев, библиотек и культурно-досуговых учреждений, научные сотрудники. Цель визита – укрепление межрегиональных культурных связей, знакомство с уникальным культурным наследием Ирбита и обмен успешными практиками в сфере культуры. Масштабным событием осени стал визит большой ирбитской команды в Тобольск, известный как «город ангелов», на празднование Дня Сибири. Деловая часть встречи была посвящена обсуждению туристического потенциала Свердловской и Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО, с перспективой реализации совместных проектов. Мы не просто приехали в гости, а развернули на Базар-

ной площади настояще «Ирбитское подворье». Это был яркий пример того, как можно презентовать территорию через ее культуру и традиции. Особый колорит мероприятия придали театрализованное представление «Ирбитский купец в Тобольске» на Базарной площади, выступление ансамбля народной песни «Сударушка». Нам удалось показать, что Ирбит – это город с богатой историей, уникальными брендами и современной культурой. Мы не просто привезли сувениры, мы привезли эмоции, и, главное, увидели, что тоболяки это оценили. Расширяя границы сотрудничества, Ирбит – город-музей под открытым небом – становится все более привлекательным и узнаваемым пунктом на карте Урала и всей России.

– Наталья Витальевна, до Нового года осталось совсем немного времени. Какие сюрпризы ждут ирбитчан?

– Мы стараемся создать по-настоящему сказочную атмосферу, которая затронет каждый уголок города. Ирбит украшают красочные арт-объекты и гирлянды, которые сделают вечерние прогулки волшебными. Традиционный центр притяжения – бульвар Победы. Здесь можно весело провести время с семьей и друзьями, катаясь на катке. Главный символ праздника – роскошная красавица-елка у дворца культуры имени Костевича. И, конечно, какая зима без праздничных покупок и угощений? На пешеходной Красноармейской улице развернется новогодняя ярмарка, где можно приобрести уникальные подарки ручной работы, на праздничный стол – мясные и рыбные деликатесы собственного производства, мед и различные сладости.

Открытие Ирбитской ярмарки

«Дружба, как янтарь — чиста и вечна»

В ноябре в Москве торжественной церемонией завершился перекрестный Год культуры России и Китая. Свердловский Ирбит и город Нанкин (провинция Цзянсу, КНР) объединяет не просто дружба, но и конкретная личность: летчик Николай Нежданов, в борьбе за независимость китайского народа погибший в воздушном бою над городом Нанкин, где бережно хранится память о герое-ирбитчанине и стоит обелиск с его высеченным именем.

В конце ноября в Ирбитском филиале Центрального музея Победы, подразделении Центра возрождения культурно-исторического наследия Урала, состоялась международная конференция, которая также стала связующим звеном между российским и китайским народами. В масштабном мероприятии приняли участие ученые, музейные работники и представители общественности Ирбита и Ирбитского района, Алапаевска и Екатеринбурга. В онлайн-режиме в работе конференции участвовали представители Санкт-Петербурга, республики Марий Эл, Московской и Свердловской областей, Пермского и Красноярского краев.

В Ирбит приехали студенты, обучающиеся в Уральских государственных университетах — экономическом и путей сообщения. Молодые представители Китая получают там профессиональное образование и с интересом изучают культуру и историю двух великих держав.

В начале конференции участников приветствовал генеральный директор Центра возрождения культурно-исторического наследия Урала Михаил Смердов, он сказал:

— В наших музеях патриотизм и дружба народа

Китайские студенты в Ирбитском историко-этнографическом музее

дов — главные направления работы. Для более глубокого изучения военно-исторического наследия уже второй раз мы проводим международную конференцию. Ведь сегодня каждый понимает, что диалог и взаимное уважение между народами — залог мира на нашей планете.

Научный сотрудник Ирбитского историко-этнографического

музея Василий Сухих рассказал о работе, которая была проделана по сбору исторических сведений, подтверждающих право на присвоение Ирбиту звания «Город трудовой доблести». Ходатайство ирбитчан поддержано губернатором и Законодательным собранием Свердловской области. Академики Российской академии наук в своих заключениях подтвердили, что ирбитчане внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. Ирбит стал первым из уральских малых городов, претендующих на звание «Город трудовой доблести».

— Был собран большой объем исторических документов, свидетельствующих о трудовом подвиге наших земляков, — сказал

Участники конференции в реальном экспонате ирбитского музея

Выступает студент Ши ЯН

Василий Константинович.— Сегодня наша задача — сделать эту информацию максимально доступной для самой широкой аудитории. И эту историческую правду мы должны бережно передавать из поколения в поколение.

Работники музеев, архивов, краеведы, изучая историю военного периода, открывают все новые удивительные факты о трудовых и боевых подвигах земляков. Заведующая отделом использования архивных документов Государственного архива в Ирбите Елена Тихонова рассказала про сбор материалов о жизни и боевом пути ирбита-чанина, участника японо-китайской войны 1937-45 годов, летчика истребительной авиации Николая Нежданова и привела некоторые факты из архивных документов.

Российский ученый-китаевед Юрий Чудодеев в книге «На земле и в небе Китая» писал: «Советским летчикам пришлось вступить в боевые действия сразу после приземления на нанкинском аэродроме 21 ноября 1937 года». В тот же день состоялся первый воздушный бой семи советских истребителей с 20 японскими самолетами, который закончился без потерь с нашей стороны. Уже на следующий день отряд советских летчиков, в состав которого входил

Николай Нежданов, на шести самолетах И-16 вступил в неравный бой с десятью японскими самолетами в небе над Нанкином. Машина ирбита-чанина была сбита. Нежданов был посмертно награжден орденом Красного Знамени.

...Николай Нежданов является первым советским летчиком, погибшим в воздушном бою в небе Китая. 3 сентября 1995 года в городе Нанкин открыт монумент героям. На плитах на русском языке высечены фамилии 236 советских летчиков, среди которых увековечено имя ирбита-чанина Н.Н. Нежданова. Народ Китая чтит память о советских воинах-интернационалистах.

Этот рассказ о летчике-ирбита-чанине особенно тронул сердца китайских студентов, а искреннее выступление одного из них — Ши Яна очень тепло было встречено собравшимися.

Старший научный сотрудник Ирбита-ского историко-этнографического музея Василий СУХИХ

размещения в печатных изданиях: «С большим удовольствием принял участие в этой конференции и ознакомившись с экспозициями местного музея, мы поняли, как свято в России хранится память о Второй мировой войне. Это позволило нам еще глубже прочувствовать и осознать связь между Россией и Китаем в новую эпоху».

Руководитель проекта по продвижению казахской культу-

Участники конференции — фото на память

«В Китае бережно хранят память о Второй мировой войне. Мы очень благодарны россиянам за помощь и поддержку. Дружба наших народов — как янтарь: чиста и надежна, а сотрудничество будет вечным, как река Янцзы, и светлым, как утренняя звезда», — убежден Ши Ян.

Студенты Уральского университета путей сообщения Хань Чэнцзюнь и У Юэ отправили информацию в родной город для

ры Интернационального союза диаспор, организатор экскурсий Бакыт Искалиева отметила, что встреча на конференции и поездки еще раз показали, как важен диалог и взаимное уважение между народами.

Участники конференции обсуждали самые актуальные вопросы, касающиеся правды о Второй мировой войне, вклада народов в победу, возможности жить под мирным небом.

Земля гамаюнов

Город Михайловск, расположенный в 130 километрах от Екатеринбурга, красив, уютен и обладает особым шармом. Очарование разлито в природе, старинных домиках, в отсутствии многоэтажек, в серпантине дорог, в диковинной лестнице, ведущей к величественному, и все же нежному изваянию птицы Гамаюн...

Всё здесь удивительным образом напоминало кадры из фильма «Властелин колец». Мягкие холмы, буйная растительность, чарующая своей привольной красотой, остроконечные ели, смотрящиеся в широкий, сверкающий на солнце пруд, река и огромная плотина — рождали идею приехать сюда надолго и наслаждаться этой красотой ежечасно.

Однако одна из исторических линий Михайловска как раз заключается в том, что в XVIII веке сюда приехали люди, которые совершенно не планировали жить на Урале. Более того, это был ход властей тех времен, ссылка в далекий от центра край, с целью обезвредить крестьянские бунты — отправить людей работать на Михайловский завод.

Спустя два века многие острые углы сгладились, ушла крепостная зависимость, несколько раз в нашей стране сменился

Птица Гамаюн — скульптура и символ михайловской культуры

политический строй, и изначальная драма ссылки претворилась в истории в доблестное освоение переселенцами новых мест. А появление в этом милом городе крестьян из средней полосы, а точнее, из Воронежской, Московской, Нижегородской и Могилевской губерний, оставило удивительный след. Добавило редких и выразительных красок

в социальную и бытовую сферы и сделало Михайловск неповторимым. Причем, не только из-за упоительной природы, в которую город идеально вписан, но и благодаря жителям, говорящим на своеобразном певучем языке. Это люди творческие, трудолюбивые и гостеприимные.

220 лет, которые в этом году отметил Михайловск, были насыщены событиями разными — как радостными, так и горькими: гражданская и Великая Отечественная войны оставили свои шрамы. Но общее ощущение процветания неизменно исходит от города и его окрестностей. Пожалуй, ключом, или творческим кодом для понимания этих мест, является слияние культур.

Когда впервые попадаешь в Михайловск, испытываешь странные чувства. Ведь акустическая картина здесь совершенно другая: речь жителей плавная и неторопливая, с интонацией

Экспозиция музея, посвященная началу XX века

Один из залов михайловского музея

Елена ЗУЙКОВА –
директор музея

Алена ГАЙНАНОВА, главный
хранитель музея, экскурсовод

Любовь АБАКУЛОВА, методист
по научно-просветительской
деятельности

Анна СКАКУНОВА, хранитель
музейных коллекций

слегка вверх. Ухо сразу чувствует эту перемену, попадаешь в совершенно отдельную в нашей области речевую атмосферу. Гамаюны – так иногда называют михайловцев, которые в свое время прибыли сюда из Калужской области, где есть местечко Гамаюнщина на реке Ока. Их также называли бунтарями, ведь они не захотели мириться со своей крайне тяжелой участью. Никита Демидов, основатель Выровского завода, пытался впрочем крестьян в заводское рабство. И без того крепостные, то есть изначально зависимые от господ, они были вынуждены, под давлением, вместо работы на полях, которая кормила семью весь год, трудиться на заводе. Конечно, у них, как и у любых русских, было высокое чувство собственного достоинства. Традиционное же долготерпение в этот раз изменило, и они не захотели терпеть очередное рабство, подняли бунт. Восстаний было три. Именно за это Никита Демидов и отправил их всеми семьями подальше от центра, в уральский Михайловск.

Гамаюнами в свое время называли местных жителей и за достоинство, и внутреннюю свободу, и трудолюбие, и любовь к жизни. До сих пор слово это, глубоко укоренившееся в памяти, часто звучит в речи михайловцев.

– Среди населения Среднего Урала мы действительно отличаемся, в том числе звучанием речи. Многие, когда слышат нас впервые, даже не верят, что мы тоже уральские. И фамилии, и говор у нас схожи с жителями средней полосы. Когда мы были по музейной работе в Калужской области, нам сказали, что звучим, как они! И не то чтобы мы гордились этим, нет. Просто знаем за собой такую особенность, – рассказывает Анна Скакунова, хранитель коллекций музея, дочь Е.А. Воробьевой, автора книги о Михайловске, долгое время руководившей музеем, правнучка первого директора музея, И.Я. Щербакова.

Стоит отметить, что словарь у гамаюнов был очень оригинальный. Несколько примеров:

Музикальные артефакты начала XX века

байть – говорить, интельпуп – богато одетый, интеллигентный человек, кургузый – сгорбленный, панява – смешно одетый.

Наша михайловская экскурсия началась тоже очень необычно, не в залах музея, а на горе Воронина, откуда открывается великолепный вид на лес и широкий пруд. Конечно, такой мощный и наполненный жизнью вид с горы запоминается навсегда. Иногда этот город называют маленькой Швейцарией. Но на самом деле это абсолютно наша, уральская красота, где великолепие хвойных деревьев сочетается с горным рельефом, скалами и многообразием других растений, зверей и птиц.

Главный хранитель музейных ценностей, экскурсовод по профессии и призванию Алена Гайナンова сразу погрузила нас в глубокую и увлекательную историю города. Рассказала про природные богатства Михайловска и его окрестностей. Интересно, что разнообразие флоры, фауны, редкая, словно нарисованная красота этих мест обусловлена совершенно определенными физико-географическими, геологическими и другими особенностями. Нижнесергинский район, где находится Михайловск, расположен у границы между тайгой и лесостепью. Такое смешение

климатических и географических зон дает разнообразие флоры, здесь много редких для Урала растений, в том числе эндемиков.

Но вернемся к культурным ценностям, которые бережно хранит Михайловский краеведческий музей. Это одно из любимых мест горожан, и понятно, почему: люди видят, как сами краеведы относятся к своей работе. У них особая влюбленность во все, что касается Михайловска, интерес к исследованию края и тонкое, чуткое отношение ко всему родному. Очень сильно ощущается в музее теплая атмосфера, которая охватывает и гостей.

История музея идет из советской эпохи, с середины XX века. В 1967 году, на очередной сессии михайловского горсовета народных депутатов, к пятидесятилетию советской власти было решено создать историко-краеведческий музей. Он был открыт в 1970-м в здании бывшей церкви, и главными участниками сбора экспонатов стали ветераны войны и труда. В 2000 году музей переехал в новое здание, бывшую купеческую усадьбу, которая ему «очень к лицу», как будто этот дом давно ожидал приезда исторических ценностей.

В уютной и одновременно вдохновенной атмосфере залов музея, каждый гость сможет услышать самое интересное о Михайловске с его богатой на события двухсотлетней историей. Узнать об основании города в 1805 году русским предпринимателем Михаилом Губиным, услышать увлекательные истории о михайловских гамаюнах, увидеть старинные предметы крестьянского быта и продукцию современных цехов по производству технической фольги. А еще можно зайти в галерею

старинных часов, такое увидишь далеко не в каждом музее. И, конечно, ознакомиться со страницами биографии знаменитого земляка михайловцев – народного артиста России Владимира Трошина.

Работа и профессионализм сотрудников музея вызывают уважение и восхищение. Все они искренне преданы своему делу, начиная с директора, Елены Ивановны Зуйковой. Когда во время экскурсии она рассказывала, как было принято гулять свадьбы в Михайловске, какие веселые и жизнерадостные ритуалы до сих пор здесь бытуют, очень захотелось это увидеть.

Анна Васильевна Скакунова, предки которой сыграли ведущую роль в организации музея, прекрасно знает его историю. И она, история эта, трогает и заставляет задуматься о вечных ценностях, о любви к своему краю. О посетителях, которые с любопытством и удовольствием погружаются в атмосферу музея, рассказала Любовь Владимировна Абакулова, методист по научно-просветительской работе.

Один из феноменов и символов красоты и духа города – Вознесенский храм. С ним нас познакомила звонарь и экскурсовод, студентка Свердловского

областного колледжа искусств и культуры Варвара Захарова. Михайловск – родина Варвары, она отлично знает и город, и историю храма. На звонаря выучилась быстро, и с гордостью показала нам свое мастерство. Большой колокол весит около 5 тонн, мы послушали его звон. Причем работу звонаря можно было наблюдать достаточно близко. Координация и точность ударов, множество других тонкостей – стало очевидно, что это искусство и интереснейшая профессия. Знакомство с Вознесенским храмом началось именно с подъема на колокольню. Поднялись, примерно, на высоту девятиэтажного дома. И конечно, с колокольни открылся потрясающий вид на город, окрестные леса, холмы и реки. Первое упоминание Вознесенского храма в исторических документах встречается в 1835 году. Но окончательный вид, совершенствуясь и достраиваясь, деревянный храм приобрел в 1842-м, тогда начали работать все три придела. На колокольне было восемь колоколов. Пережив пожар и будучи восстановлен в конце XIX века, мужественно устояв в мрачные времена революционных перемен, когда сбрасывали колокола, храм несколько раз за свою жизнь заново переживал рождение. Сейчас церковь процветает, а вокруг нее колышется море уральских цветов.

По словам Варвары Захаровой, туристы очень любят посещать храм, и летом бывает до пяти экскурсий в день. Казалось, что именно после необыкновенной экскурсии на колокольню Вознесенской церкви Михайловск, город гамаюнов, открыл нам свою прекрасную душу. Его история, а с ней и история Урала, стала ближе и родней.

Колокол храма Вознесения

Шедевры из камня — кристаллы истории

В нынешнем году сошлись несколько дат, так или иначе связанных с камнерезным искусством Урала. На это неординарное событие красиво и ярко отреагировал Екатеринбургский музей изобразительных искусств.

— Это замечательный повод напомнить землякам о славных традициях самоцветного дела в нашем крае и нынешнем его состоянии, тем более что в последние годы мы наблюдаем всплеск творчества в обработке камня. Несколько частных мастерских начали развивать это традиционное направление декоративно-прикладного искусства, характерное для Урала, — отметил директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин. — И мы подготовили две выставки, соединяющие прошлое и настояще «каменной летописи» региона. Одна из них — «Шедевр императорской Екатеринбургской гранильной фабрики» — посвящена изделиям старых мастеров, что понятно из названия экспозиции. Вторая — «Легенды камня» — раскрывает поиски современных камнерезов.

СЕМЬ ЧУДЕС

В Государственном Эрмитаже хранится около 250 камней, выполненных уральскими мастерами. Петербургские искусствоведы выбрали для этой выставки лишь семь из них, а также брекчиевую* вазу, иллюстрирующие развитие тонкой обработки минералов, добываемых в недрах Каменного пояса.

**(Брекчия — горная порода, состоящая из угловатых облом-*

Александр ШМОТЬЕВ — директор Фонда, Людмила БУДРИНА — куратор выставки, зам. директора Фонда семьи Шмотьевых, Ольга КОСТЮК — зав. отделом Эрмитажа, Никита КОРЫТИН — директор ЕМИИ

ков различных минералов и/или пород, скрепленных цементирующим веществом).

— Эрмитаж и Свердловск-Екатеринбург связывают давние дружеские связи. Надо ли говорить о том, что наши бесценные коллекции в годы

Великой Отечественной войны сохранили уральцы. Мы не могли пройти мимо замечательной даты — 300-летия камнерезного искусства Урала, — отметила заведующая отделом западноевропейского прикладного искусства Эрмитажа Ольга Костюк. — Поэто-

Шахматы «Боги древнего мира». 2024. Студия камнерезного искусства «Святогор». (Фонд семьи Шмотьевых)

му привезли сюда несколько работ, выполненных художниками вашего края.

...Великий реформатор и ученый Василий Татищев привлек на Урал шведского резчика Кристиана Рефа, который начал производить первые опыты по художественной обработке камня в городе металлургов. С него-то, по большому счету, и начинается постижение особых качеств самоцветов региона. Тогда российская столица нуждалась в новых материалах для оформления архитектурных шедевров, воздвигнутых на берегах Невы. Но подлинный расцвет камнерезное дело на Урале получило позже.

В эрмитажной экспозиции, развернутой в ЕМИИ, представлены геммы первой половины XIX века, однако интерес к рельефной обработке камня восходит к Екатерине II, оценившей красоту глиптики.

Великолепные камеи мастеров Екатеринбургской гранильной фабрики показывают уровень их художественного мышления. «Геракл, душащий льва», «Флора с корзиной цветов на голове», «Голова молодого Геракла» – все это сюжеты, созданные уральцами. Излюбленным материалом для них оставалась яшма, цветовые возможности которой, как известно, велики. Но молодой Геракл, к примеру, создан из сардоникса. Особняком в этом ряду стоит камея-икона «Образ Покрова Пресвятой Богородицы», созданная предположительно в частной мастерской А. Кочнева в 1860-80-х годах. Эта небольшая работа, видимо, принадлежавшая какому-то уральскому священнику, свидетельствует, что в конце XIX столетия не только на гранильной фабрике развивалось камнерезное дело. И это очень важно!

Александр ШМОТЬЕВ – директор Фонда поддержки искусства и культуры семьи Шмотьевых и Никита КОРЫТИН – директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств

Камеи – своеобразные семь чудес уральского камня. Тонкие, изящные, они демонстрируют мастерство екатеринбургских художников.

Упомянутая уже ваза принадлежит к началу XIX века. Она оформлена бронзовым литьем с золочением, что подтверждает синтетический характер декоративно-прикладного искусства, где важно владение различными техниками работы с разнородными материалами.

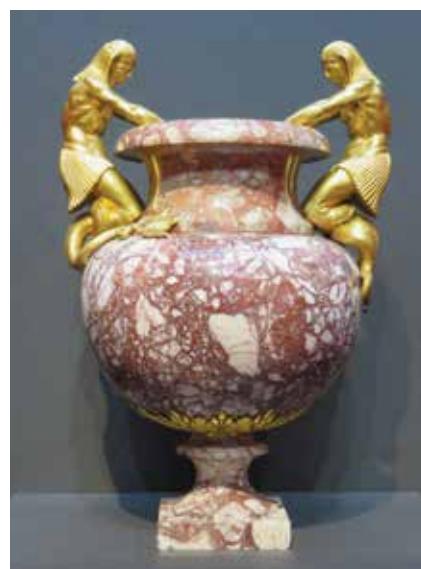
Уральские зрители, благодаря

инициативе сотрудников Эрмитажа, получили возможность увидеть своеобразную ретроспективу творчества камнерезов прошлого, традиции которых продолжают нынешние мастера.

ГЕРОИ ОБЪЕМНОЙ МОЗАИКИ

Вторая выставка – «Легенды камня» – посвящена 15-летию деятельности Фонда поддержки культуры и искусства семьи Шмотьевых. Его организатором стал известный предприниматель Сергей Федорович Шмотьев. Руководит фондом Александр Шмотьев, сын бизнесмена. Формально фонд создан в 2019 году, но сама коллекция камнерезных изделий стала складываться полтора десятка лет назад. Сегодня она насчитывает более 150 работ.

Значение деятельности Фонда трудно переоценить. Традиционно для развития искусства необходимы три составляющие: художник, зритель, заказчик. К сожалению, по понятным причинам, из этой триады в прошлом веке выпал заказчик. И вот теперь Фонд Шмотьевых возвращает в орбиту функцио-

Шедевр Екатеринбургской императорской гранильной фабрики из собрания Эрмитажа – украшенная бронзовым литьем каменная ваза для убранства дворцовых интерьеров

Анастасия КУДРИНА, старший научный сотрудник и Ольга КОСТЮК, зав. отделом западноевропейского прикладного искусства Эрмитажа

нирования искусства важнейшую фигуру процесса. Семья поддерживает современных уральских камнерезов, продолжающих творческие традиции мастеров прошлого.

Монументальные работы в технике объемной мозаики, представленные на выставке, показывают современную ситуацию в сфере обработки камня. Сегодня студия камнерезного искусства «Святогор», Камнерезный дом Алексея Антонова и Академия камнерезного искусства Григория Пономарёва определяют высокий уровень мастерства екатеринбургских камнерезов. Их привлекают монументальные образы, сюжетные мотивы, позволяющие показать многообразные возможности художников и раскрыть красоту камня.

Былинным эпосом наполнена композиция «Святогор и Микула» (КД А. Антонова); автор модели И. Голубев. «Ростом он выше леса стоячего, головой достает до об-

Камея-икона «Образ покрова Пресвятой Богородицы»

лака ходячего», — сказано о богатыре в былине. В работе камнереза запечатлена встреча Святогора с пахарем Микулой Селяниновичем. Известно несколько вариантов былины, но знакомство с Микулой — ключевой ее эпизод. Изумрудная зелень

мха, чахлые деревья, лишайник на камнях — тонко исполненный антураж былины. Конь богатыря могуч. В композиции использованы нефрит, кварцит, горный хрусталь, родонит, перелит и другие минералы, что продиктовано ее замыслом.

Впечатляет «Георгий Победоносец» студии «Святогор». Это известный сюжет о святом христианском великомученике, погибшем от рук императора Диоклетиана. Одна из легенд, рассказывающих о его деяниях, победа над змеем. В композиции запечатлен именно этот момент. Раненный, но еще не поверженный змей сопротивляется.

Однако победа святого Георгия близка.

По образцу известной скульптуры Н. Лаверецкого камнерезы «Святогора» выполнили (модель П. Лапыша) композицию «Россия». Это цветовая фантазия на тему известного образа. Ее символизм подчеркивает значимость и величие страны, где художественная традиция мастеров камня не затухает, но, напротив, получила новое дыхание.

Илья Муромец, кочевники, Чингисхан, ямщик на быстрых санях, Лель — это герои экспозиции. И они выполнены монументально и ярко, с обнажением фактуры камня. На выставке есть и более камерные работы. Например, портрет Александра Суворова («Святогор»), модель Г. Пономарева. Прославленный полководец выглядит слегка усталым, он присел на барабан со шпагой в руке. Совсем по-другому воспринимается Иван IV Грозный: решительный и устремленный к выполнению новых замыслов, как мы знаем из истории, не всегда гуманных.

— Работу Фонда мы продолжим, чтобы продолжало развиваться на Урале камнерезное дело, а зритель имел возможность знакомиться с новыми работами, — отметила заместитель директора Фонда Людмила Будрина.

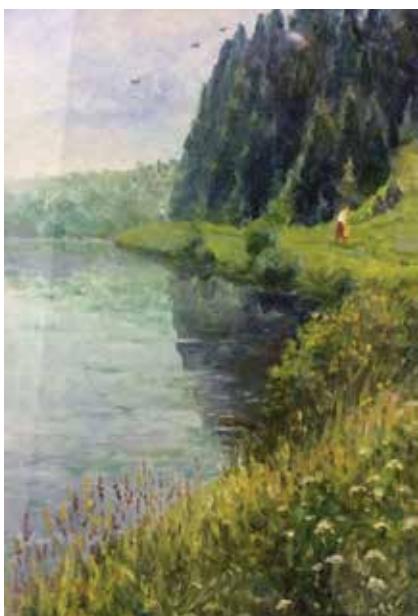
Многие работы уральских камнерезов станут открытием для любителей камня. Они подтверждают тезис о том, что значимые художественные идеи не могут исчезнуть. Уральская камнерезная школа развивается уже в XXI веке, радуя новыми творческими достижениями.

(Фото экспонатов выставки на развороте обложки №3).

Из палатки к палитре

Этот год в Нижнем Тагиле заканчивается живописно, а зиму здесь встретили... по-летнему. В городе состоялись вернисажи выставок по итогам второго межрегионального пленэра «Урал. Культурное наследие». Одна экспозиция была представлена в здании городской администрации, вторая – в выставочном зале гостиницы «Демидов-Плаза». Зрители увидели работы художников из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска, Тюмени, Барнаула и других городов. И все объединила общая тема – река Чусовая с ее скалистыми берегами, живописной природой и прибрежными поселениями...

Представленные выставки – результат летних пленэров, организованных автономной некоммерческой организацией «Связь времен» и Нижнетагильским отделением Союза художников России. Уже второй год подряд живописцы собираются в творческом пространстве «Место силы. Камень Олений» и, в рамках проекта развития экологического туризма «Чусовая река сквозь века», реализуемого на территории «Природный парк «Река Чусовая», знакомятся с наследием Демидовской эпохи, с уникальными природными памятниками, а главное – с культурой, историей коренных жителей Урала и участвуют

Часть триptyха Валентина Ефремова (Екатеринбург)

Участники второго межрегионального пленэра

в этнографических праздниках. Пленэр длится несколько дней. Программа его достаточно насыщена, а эмоции остаются на живописных полотнах.

За два года существования проекта «география» его участников заметно расширилась. В прошлом году это были в основном живописцы из Свердловской области, нынче пленэр стал всероссийским и «выдал» более ста работ. Тагильчане и гости города смогли увидеть глазами художников совершенно разную Чусовую и мир вокруг реки.

«Проект – крайне интересный. И тем приятнее, что мы являемся организаторами этого знакового события, – поделилась радостью

председатель Нижнетагильского городского отделения Союза художников России Анжелика Южакова. – Чусовая – уникальна. И пленэр – это своего рода свобода творческого взрыва. Возможность оторваться от городской среды, окунуться в прекрасную атмосферу природы, создать уникальные полотна, графику, живопись... Мы очень довольны результатом».

Васил Загретдинов (Чебоксары). «Прогулка»

Картина севастопольца Николая Карпова

Любовь Малышева (Пермь). «Камень «Богатырь»

Работа Александра Новоселова из Санкт-Петербурга

Величественный Олений Камень с давних времен является «визитной карточкой» уральской реки и даже изображался на почтовой марке 1959 года. Эта гора всегда привлекала внимание живописцев. Она по-прежнему остается «гвоздем программы», но в рамках второго пленэра появились работы и с изображением не менее интересных объектов: старинные деревни Ёква и Усть-Утка, поселок Кын, демидовские пристани и многие другие места.

«Изначально пленэр задумывался как поддержка нашего проекта «Чусовая река сквозь века», призванного познакомить людей с историей реки, но постепенно эта идея вылилась в самостоятельный проект, ставший уже хорошей традицией. Мы получаем истинное удовольствие от того, что к нам приезжа-

ют мастера живописи, творческие люди... И наше этническое пространство «Место силы. Камень Олений» развивается как творческая площадка и тематический парк, где воссоздается древняя история Чусовой. В этом наша основная

миссия», — рассказала руководитель проектов организации «Связь времен» Наталья Абрамова.

Тагильские художники приезжали на Чусовую множество раз. Один из них, Игорь Грищенко, можно сказать, певец реки. Уже много лет он бывает здесь в разное время года. И межрегиональный пленэр стал для него очередной возможностью «воспеть» Чусовую.

«У нас очень красивые места, многие регионы страны могут позавидовать, — говорит он. — Чусовая прекрасна, история ее — интересна... Здесь проживали и живут различные народности, например, ханты и манси. Во время пленэра я общался с представителями манси, результатом стала серия портретов. Один из них — внучки последнего шамана Уральского

Севера. Портрет представлен на выставке».

Картинами с видами Чусовой хранятся и в Нижнетагильском музее изобразительных искусств. А единство художников разных городов, возникшее на межрегиональном пленэре, — явление уникальное! Теперь зритель может оценить не только «местное» видение любимых и знакомых мест.

Проект «Чусовая река сквозь века» развивается активно. Эстафетную палочку у художников подхватили студенты творческих вузов Екатеринбурга. Ребята создали ряд работ и даже настольные игры по мотивам мансийского эпоса. А также арт-указатели навигации тематического парка «Река Чусовая». Все это тоже было представлено на выставке. Работы второго межрегионального пленэра будут показаны и в Екатеринбурге.

...Встречая зиму и Новый год, жители Нижнего Тагила ходят по выставочному залу, вглядываются в солнечные пейзажи и вспоминают о лете... А художники уже планируют выезд на третий межрегиональный пленэр. К незабываемым эмоциям, когда просыпаешься, выглядываешь из палатки (или домика) и сразу — в руки кисть и палитру, чтобы успеть поймать свежее утро волшебного дня...

Лучше гор могут быть только горы...

Пятого декабря в резиденции губернатора Свердловской области открылась персональная выставка Асмик Манукян «Встреча в горах». Она стала творческим мостом между двумя родинами художницы: Арменией, где она родилась, и Уралом, где получила академическое художественное образование и сформировалась как мастер. За образом хрупкой молодой девушки стоит уже профессиональный живописец «с набитой рукой»: сказались не только постоянная практика со студенческой скамьи, но и самостоятельные творческие поиски, в том числе во время пленэрных поездок, как по России, так и по Армении. Сегодня Асмик Меликовна – член Союза художников России, доцент кафедры станковой живописи в альма-матер – УрГАХУ, но продолжает находить время на творчество, активно вести выставочную деятельность, принимая участие во всероссийских и международных арт-проектах.

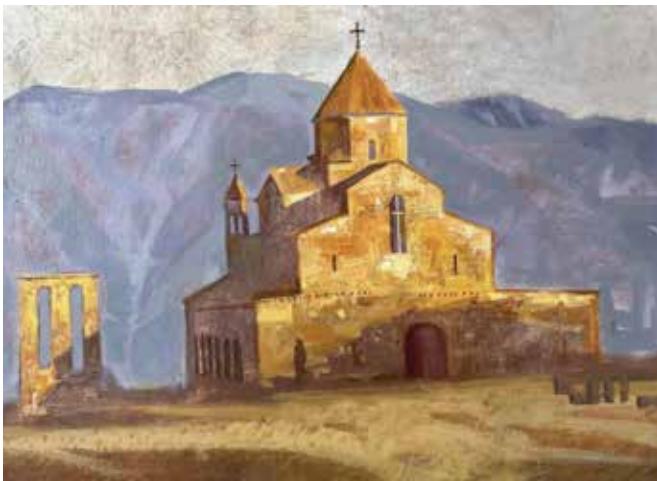
Выставка, на которой были представлены работы разных лет, посвящена памяти любимого дедушки, Размика Манукяна, ушедшего из жизни прошлой зимой. Его дом в горной деревне Ринд долгие годы служил местом сбора большой семьи и стал для художницы «местом речи», откуда она обращается к зрителю. В самом названии выставки она заложила ключ к прочтению экспозиции: горы – важный лейтмотив уральского пейзажа и ключевой элемент культурного кода Урала, равно как и малой родины Асмик – Армении. В родные места она наведывается часто, и живо-

Асмик МАНУКЯН на vernisаже

писные склоны Армянского нагорья составляют основу сюжета многих ее картин.

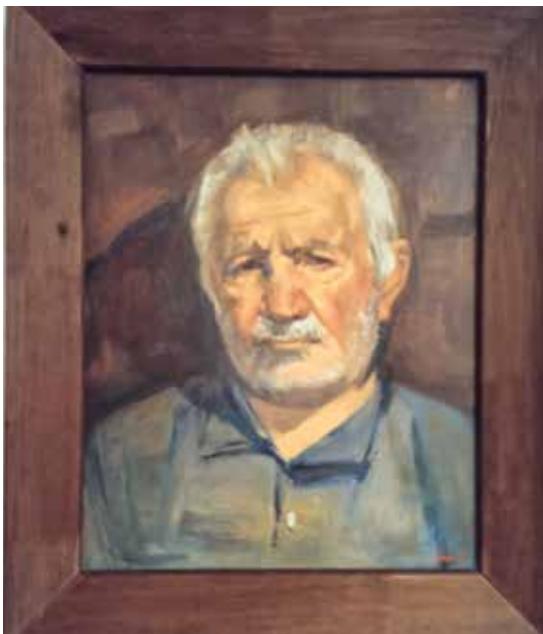
Природа является для художницы вдохновителем, где бы она ни оказалась. Во время путешествия на Байкал в 2021 году озеро буквально зарядило ее творческой энергией. Из той поездки она привезла триптих «Сентябрь на Листвянке», этюды, выполненные темперой на бумаге и масляные работы больших форматов, в духе сурового стиля, посвященные фантастическому по живописности озеру. Она вернулась на Урал, не только с этюдами, но и переполненная эмоциями. Этот живой опыт и стал основой для серии. Основная ее часть создавалась

«Одзунский монастырь»

С коллегой по УрГАХУ художником Валерием КОСТИНЫМ, ее бывшим педагогом

«Портрет дедушки»

«Семья». Из триптиха «Семья», 2019

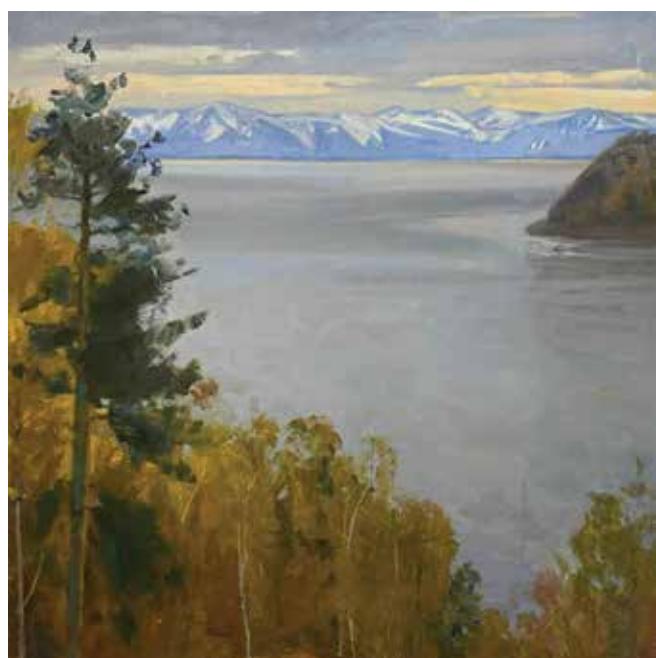
на академической даче «Байкал», на берегу озера. И только две крупные работы – «Байкал. Ночь» и «Байкал. Вечер» – стали уже осмыслением и развитием тех впечатлений в тишине екатеринбургской мастерской, на основе сделанных на месте натурных этюдов и зарисовок. Байкал в живописи получился атмосферным и наполненным воздухом: на картинах он то с гонимыми ветром волнами, накатывающимися на берег, то со спокойными водами, мягко переливающимися на солнце, в окружении тонкостволовых берез и вековых елей. Горы эффектно подсвечивались лучами предзакатного солнца, погружаясь затем в глубокую синеву ночи. К слову, местные жители тоже запомнились художнице: так гостинцы – наливные яблоки от проходившего мимо рабочего – стали частью композиции

осеннего натюрморта с полевыми цветами. Асмик удалось показать в небольшом лиричном натюрморте, как близко со-прикасаются искусство и реальная жизнь.

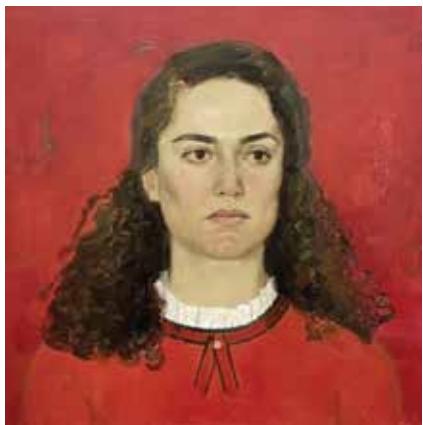
Армения на холстах Манукян представала не менее масштабно, на больших холстах. На родине она пишет дорогие сердцу места и своих близких, запечатлевая их в портретах и сюжетных композициях. Однако горы в экспози-

ции главенствовали или выступали живописными декорациями к изображениям близких для художницы людей.

Армянские пейзажи послужили важной составляющей выставки. Их она пишет преимущественно с натуры. По представлению Асмик, природа в Армении диктует особые условия. И задача художника не просто запечатлеть вид, а «схватить» и перенести на холст уникальное состояние и эмоцию места, что рождается здесь и сейчас – «звонкую тишину». Для Манукян природа становится соавтором, диктуя стиль, палитру, ритм. Зритель встретился на картинах с храмовой архитектурой, брутальной и словно «вырубленной» в скалах. Герой нескольких работ – огненно-красный монастырь Нораванк, сложенный из древнего туфа. А монастырь Ахпат, запечатленный в смешанной технике, открывавший выставку, отделен от деревни Ринд сотнями

«Байкал. День». Из серии «Осень на Байкале», 2021

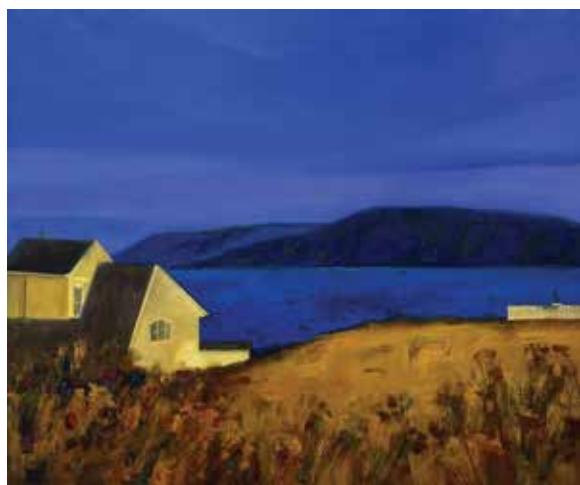

Триптих «Сестры»

километров. Но и он связан с темами памяти и дома: там, на другом конце Армении, в селе Дсех началась история рода Манукианов.

Центральное место в экспозиции занял холст «Встреча в горах». Двухметровый, написанный в 2025 году, он вышел не просто гимном красоте природы, заключенной в величии гор, массивной грядой развернувшихся на дальнем плане, но и эффектным фоном для передачи любви и уважения к родному человеку. На картине пожилой мужчина неспешно ведет лошадь, чья серая окраска перекликается с тональными вдали горными вершинами и виднеющимися среди них куполом храма. Плато освещает полуденное солнце, живописно играющее бликами по всему изображению. Кажется, это сама жизнь идет своим чередом... И поколения будут сменять друг друга.

История семьи, рассказанная в жанре пейзажа, оживает в лицах нескольких поколений Манукианов – на выставке представлены портреты некоторых из них. Зритель найдет здесь и дедушку Размика, и саму Асмик, и двух ее родных сестер – в триптихе 2020 года. В триптихе «Семья» развернулось целое повествование: вот

«Байкал. Ночь». Из серии «Осень на Байкале», 2021

старшее поколение под ветвистым деревом с крепким стволом, но опадающими листьями

«Байкальские цветы»

на картине «Осень», семейство полным составом – в работе «Семья», с собранным урожаем родные собрались за общим столом. И преемственность поколений нерушима, как крепки традиции, устои народа, его вера.

Персональная выставка Асмик Манукиян в прямом

смысле слова проиллюстрировала точки соприкосновения Армении и Урала. Армянская

эмоциональность в сочетании с российской академической художественной школой открыла целостный чудесный мир. Будучи педагогом, Асмик старается передать студентам не готовые формулы, а ценность смелого и искреннего высказывания, основанного на любви к своему делу. Чтобы у нового поколения творцов было понимание, что искусство рождается в диалоге с миром и с самим собой. Как художник она дает возможность зрителю через созерцание картин встретиться с прекрасным, добрым, вечным.

Нашла коса на... булат

В поселок Арти, с единственным в стране заводом кос, я попала, приехав на фестиваль косарей, который проводится здесь каждое лето. И, конечно, посетила местный музей истории и краеведения, о котором много слышала.

Косы Артинского завода в царской России ценились намного выше, чем из Австрии или Тироля. И в основе этой популярности и высочайшего качества – личность Павла Петровича Аносова, начальника Златоустовского горного округа. В музее ему посвящена целая экспозиция. Личность легендарная. Во всем мире известны успешные опыты Аносова по закалке булатного, на заводе он также занимался вопросом закалки стали для кос. И в 1835-36 годах по его технологии было изготовлено более семи тысяч кос, качество которых улучшилось в несколько раз. Таким образом, талантливым инженером была создана уникальная продукция, и по сей день артинские косы и серпы сверкают металлом высокого качества.

Заведующая Артинским музеем Римма Александровна Мусихина увлеченно рассказывала, как постепенно, кропотливо собирались экспонаты, о заводе, о музейных коллекциях:

– Обычные жители, сотрудники завода, многие из них ветераны войн, сами собирали материалы. Их энтузиазм был велик – например, за свой счет ездили в командировки. Но проблема была в том, что музей долгое время не имел помещения. Иван Андреевич Суслин, житель Артей, работавший также на заводе, завещал для музея свой дом. Это было первое наше «место жительства». Но потом, в ито-

Директор музея Римма МУСИХИНА

ге, домом истории поселка Арти и Артинского района стало здание бывшего заведоуправления. Оно несколько раз ремонтировалось, и в нем многое еще предстоит сделать. И все же, в музееуютно.

О своих коллегах Римма Александровна сказала много добрых слов. По ее словам, каждый человек в музейном деле – ценность

Старинный металлический сейф

безусловная. И разделения по «табели о рангах» здесь нет, все сотрудники незаменимы, коллектив дружный и увлеченый.

Экспонаты позволяют увидеть, узнать, как талантлив уральский народ; напомнить про его верность домашнему укладу, традиционным ценностям. В 2015 году, совместно со Свердловским областным краеведческим музеем, артинскими коллегами был запущен проект, посвященный возрождению народных ремесел. Очень хороша часть экспозиции с традиционными музыкальными инструментами – балалайкой, гармонью – ты словно попадаешь в то время, когда не было ни радио, ни магнитофонов, поэтому люди пели сами, под аккомпанемент живых народных инструментов.

В 2025 году, в честь 80-летия Великой Победы, в музее открылась диорама «Переправа через Днепр».

В культуре небольших уральских городов и поселков заключен мощный мир сельской и заводской цивилизаций. С этим миром вызывает аллюзии один яркий экспонат в артинском музее: старинный металлический сейф с секретным замком, похожий на огромную шкатулку. Найти ключ и открывать эту «шкатулку», хранящую историю, традиции, культуру – очень важно. Чем лучше знаешь свое прошлое, тем больше ценишь наше настоящее и тем дороже нам всем будущее.

Андерсен в предновогодье

Новый год – это всегда ожидание сказки. Даже люди, разуверившиеся в чудесах, с нетерпением глядят на часы 31 декабря, надеясь, что под звук их боя произойдет что-то необыкновенное...

В предновогодье Музей литературной жизни Урала XIX века устроил путешествие в сказку для своих гостей. Вместе с творческим Союзом художников декоративно-прикладного искусства открыл X всероссийский конкурс-выставку, посвященную 220-летию со дня рождения Ганса Христиана Андерсена. Она так и названа: «Королевство сказок Андерсена». Несколько десятков мастеров из разных уголков России подготовили работы, обращающие нас к личности датского писателя-фантазера и героям его необыкновенных сказок.

Выставка позволила снова вспомнить произведения, знакомые с детства. Она стала поводом, чтобы лишний раз заглянуть в книги Андерсена. Неслучайно музейщики подготовили викторину, посвященную его творчеству. Знаете ли вы самую короткую его сказку? Оказывается, это «Принцесса на горошине». В ней всего-то 23 предложения. А куда подевалась горошина, прикрытая «двадцатью тюфяками да еще двадцатью перинами из гагачьего пуха»? В Кунсткамеру! Вот какие бывают чудеса на свете!

Атмосферу неповторимого мира под названием «Андерсен» и сумели передать художники-кукольники. Прежде всего, они, конечно, не обошли вниманием образ самого сказочника.

Ирина Дербина (Воронеж) запечатлела фигуру Ганса Христиана в окружении героев его книг. Екатеринбурженка Наталья Тарасова создала сказочника

Фарфоровый солнечный зайчик в руках победителей екатеринбургских выставок (слева-направо)
Т. СУГЛОБОВА, Т. ВАСИЛЕНКО, Н. ТАРАСОВА

задумчивым и даже грустным. И действительно, он не отличался веселым характером.

Портретным сходством с писателем отмечена композиция Татьяны Малицкой, что подчеркнули многие коллеги художницы. Здесь присутствуют и два зонтика, как в сказке «Оле-Лукойе». И это не случайно, ведь сам Андерсен и есть сказочник Оле. Мастерица объединила образ Ганса Христиана и его персонаж. Если другие художники осмыслили сказочника как человека пишущего, то Малицкая выразила писателя, по сути, через известного сказочного героя, придуманного великим датчанином, соединив их в единой фигуре. Кстати, Татьяна Малицкая удостоена звания лау-

реата конкурса в номинации «Великий сказочник».

Главными героями выставки стали персонажи произведений Андерсена. Их много, они такие разные и яркие, что я понимаю трудности кукольников – кого выбрать для создания оригинальных композиций, проявления выдумки и искусности.

Несколько мастеров обратились к образу Оле-Лукойе, любившему рассказывать сказки маленькому Яльмару перед сном. И, как уже говорилось, он всегда носил с собой два зонтика; одним

накрывал проказников, другим, с картинками, послушных мальчиков. Никто никогда не видел Оле, поэтому у каждого он свой, рожденный воображением. Чаще всего он представляется старицком маленького роста с добрым морщинистым лицом. И художницы примерно таким показали его в экспозиции. В полосатых носках (чтобы не топать в вечерней тишине) с крошечным фонarem увидела его Галина Косова (Екатеринбург). Замечательный образ ухватила Татьяна Ковязина (город Лесной) – в ее воображении Оле добродушный толстячок, держащий в руке башмаки, устроившийся на стопке книг.

(Продолжение – на клапане).

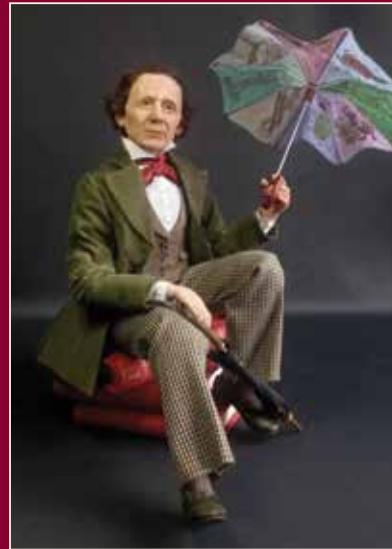
Необычайно фантазийным получился образ у сочинки Ларисы Реннер. Ее Оле напоминает своим нарядом сказочную фею, как и подобает герою Андерсена.

Нашли отражение в экспозиции и другие произведения датского писателя. «Предчувствие встречи» – так назвала свою композицию Ольга Казанцева (Каменск-Уральский). В работе запечатлена Герда, познакомившаяся с двумя воронами, выполненнымми великолепно. Это фантазия на тему «Снежной королевы», одной из самых известных сказок мастера. Эпизод «Встреча с Мышью» Тамары Щербаковой (Екатеринбург) напоминает нам о приключениях трогательной Дюймовочки.

Татьяна Суглобова (подмосковное Пушкино) представила композицию «Новое платье короля». «Мне была интересна задача показать обнаженную натурку в мелкой пластике, сохранив при этом целомудрие сказки. Путь тут один – оригинальная композиция, – рассказала мастерица. – Да и герой Андерсена не прост, ведь он совмещает многие противоположные черты, присущие почти любому человеку». Работа Т. Суглобовой заняла второе место в конкурсе.

А первая премия досталась Татьяне Василенко из Первоуральска. Ее работа «Русалочка» удивила оригинальностью воплощения образа русалки, как будто парящей в пространстве водной стихии.

Мастера декоративно-прикладного искусства вернули зрителям праздник детства и специально сделали это накануне Нового года – когда же еще погрузиться в сказку?

Т. Малицкая. «Волшебный зонт сказочника»

Т. Суглобова. «Новое платье короля»

Н. Тарасова.
«Андерсен Г.Х.»

Г. Косова. «Оле-Лукойе»

Т. Василенко. «Русалочка»

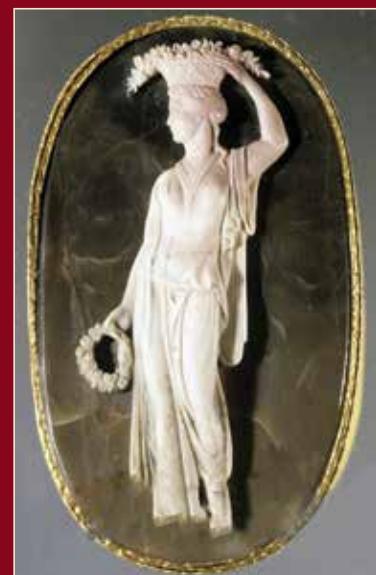
Т. Щербакова. «Встреча с Мышью»

«Вересковый мед». 2024. Академия камнерезного искусства Григория Пономарева. (Фонд семьи Шмотьевых)

«Вождь Красное Облако». 2021. Студия камнерезного искусства «Святогор». (Фонд семьи Шмотьевых)

Камея «Флора с корзиной цветов на голове». Екатеринбургская гранильная фабрика

«Демон». 2013. Студия камнерезного искусства «Святогор». (Фонд семьи Шмотьевых)

«Макошь». 2025. Студия камнерезного искусства «Святогор». (Фонд семьи Шмотьевых)

Экспонаты выставок «Шедевр императорской Екатеринбургской гранильной фабрики» и «Легенды камня». (Материал о выставках – на стр. 75-77).

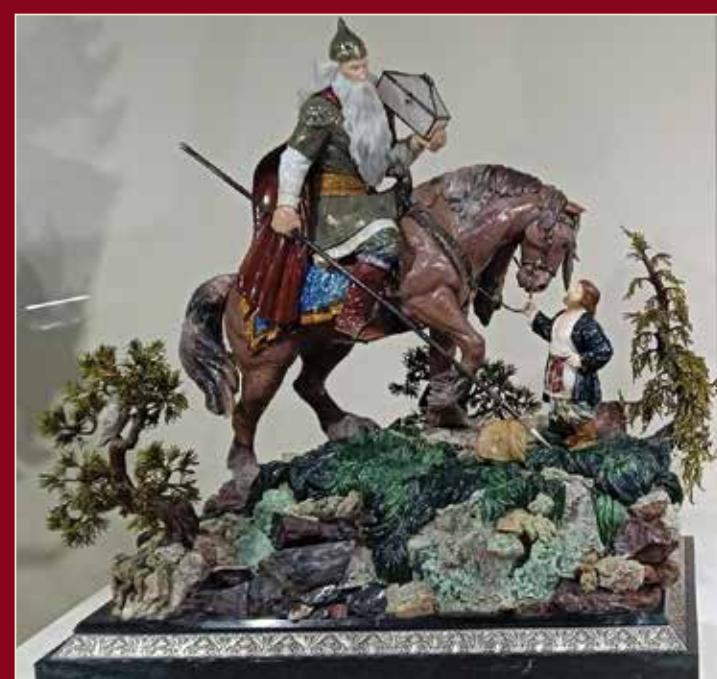
«Всадники» Камнерезного дома Алексея Антонова в витрине музея

Камея «Голова молодого Геракла». Екатеринбургская гранильная фабрика

«Девушка с хворостом». 2015. Студия камнерезного искусства «Святогор». (Фонд семьи Шмотьевых)

Работы мастеров Камнерезного Дома Алексея Антонова в витрине музея

«Шахматы «Боги древнего мира». 2024. Студия камнерезного искусства «Святогор». (Фонд семьи Шмотьевых)

Юные артисты КЦ «Эльмаш»

Творческие коллективы Культурного центра «Эльмаш» дарят праздничное настроение и заряд ярких эмоций новогодним спектаклем «Под варежкой» – это мюзикл о любимом городе и его жителях.

Автор либретто Дарья Аксенова и композитор Марианна Мягкова создали для гостей и жителей района уникальный музыкальный подарок. ...На Привокзальной площади, «под варежкой», маленькие блогеры Сеня и Соня танцуют веселый зимний тренд. Они никак не ожидают, что случайно брошенная фраза окажется... заклинанием! Случается невероятное: оживают два бронзовых великанов, которые уже полвека стоят на этой площади... Герои прошлого вместе с ребятами путешествуют по любимому городу. Не обойдется и без «ЧП»: сломаются городские куранты, и дети узнают, что чудеса происходят не по магической воле, а творятся добрыми руками рабочего человека... Песни-загадки, танцевальные батлы, юмор и волшебство соединяют старый Свердловск и современный Екатеринбург. Добро непременно победит, но главное – Сеня и Соня поймут, что у родного города есть суперсила: объединять всех, кто встречается «под варежкой».

Кажется, совсем недавно открывали творческий сезон под пальмами и слонцем...