

Культура Урала

№8 (124) Октябрь 2024 г.

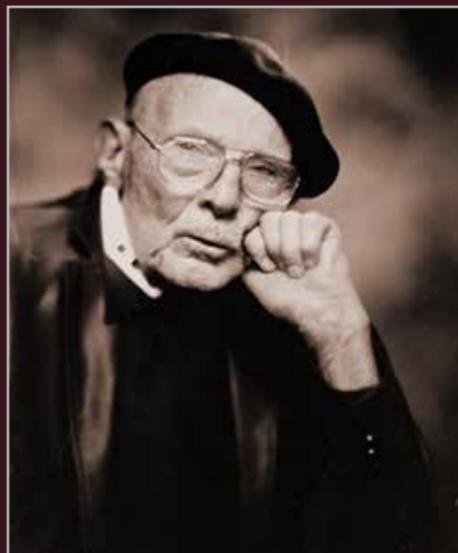

МУЗЫКА «ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ» НЕ БЫВАЕТ

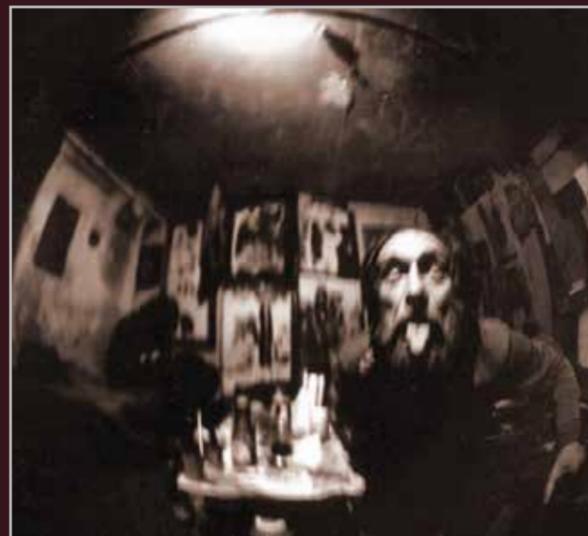
Во всей России не насчитать больше десятка филармоний в провинциальных городах — не столицах и областных центрах. У нас такая есть. Нижнетагильская филармония. Ее возраст — 29 сезонов. 30-й она открыла нынче (на фото — концерт открытия, играет оркестр «Демидов-камерата»). Зал всегда полон. Потому что — Музыка. Она вечная, вселенская и от географии не зависит. *(Читайте на стр. 56).*

В октябре в залах Екатеринбургского музея изобразительных искусств работала выставка «Абстракционизм в фотоискусстве». Этот фотопроект продолжил традицию ежегодного сотрудничества нашего музея и московского Центра визуальной культуры *Vétop*. Очередная выставка познакомила зрителей с феноменом, зародившимся в среде советского фотоандеграунда и до сих пор не утратившим своей актуальности – экспериментальной и абстрактной арт-фотографией. В экспозиции представили 51 работу шести фотографов.

В 1960-70-е годы фотография официально носила документальный, репортажный характер. Но во многих городах сформировались группы независимых фотографов, чье творчество в советское время не распространялось за пределы узкого круга единомышленников. Работам таких мастеров из Ленинграда и Свердловска посвящена выставка. Ядро экспозиции составили произведения двух пионеров экспериментальной фотографии – ленинградца Валентина Самарина и свердловчанина Евгения Малахина (в 1980-90-е годы известен под псевдонимом Б.У. Кашкин). Их объединял дух творческого бунтарства, стремление возвести фотографию в ранг изобразительного искусства. Малахин снимал пейзажи, портреты своих друзей, обнаженных девушек, а затем варил пленку, растворяя запечатленные образы в тумане расплавленной эмульсии. Самарин вдохновлялся, в первую очередь, экспрессией танца: основу его творческого наследия составляет балетная тема, преображенная при проявке с помощью наложения негативов, воздействия температуры на пленку, соляризации, светописи, окрашивания пигментами и других техник.

Валентин САМАРИН

Евгений МАЛАХИН (в 1980-90-е годы широко известен под псевдонимом Б.У. Кашкин)

Е. Малахин «Принцип случайности». 1970-е

В. Самарин. Без названия. 1990-е

Е. Малахин «Принцип случайности». 1970-е.

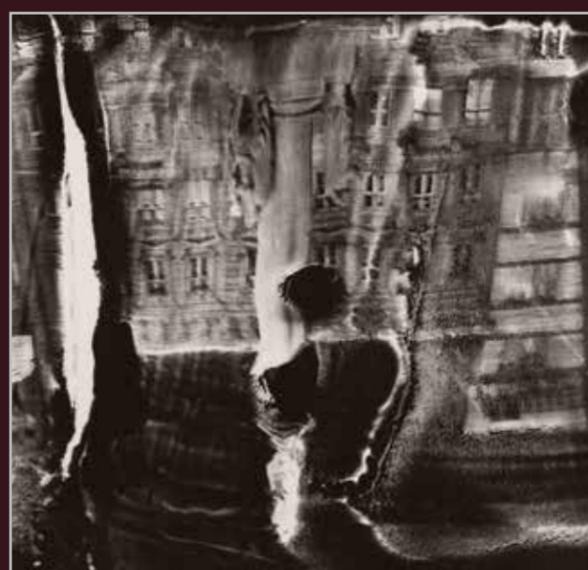
Е. Малахин «Принцип случайности». 1970-е

В. Самарин. Астрология Sanki. 2008

В. Самарин. Без названия. 1978

Е. Малахин «Принцип случайности». 1970-е

Е. Малахин «Принцип случайности». 1970-е

«Русские истории»

Городской дом музыки в Екатеринбурге открыл новый сезон в сентябре. Здесь приготовили много интересного не только для взрослых, но и для маленьких слушателей-зрителей.

Например, концерт «Воспоминания о будущем, где Камерный оркестр «В-А-С-Н» под руководством дирижера Николая Усенко исполнит известные произведения Генделя, Шостаковича, Шнитке, а музыковед Ирина Винкевич расскажет об этих сочинениях и их великих авторах. В концерте «Русские истории» хор «Доместик» имени Копанева исполнит народные песни в обработке известных российских композиторов. А еще будут программы «Звуки аккордеона» – в ней прозвучат вальсы, рапсодии, джаз, танго, мелодии современной популярной музыки; «Фагот. Рояль. Саксофон» – тут музыканты представят свою интерпретацию произведений классиков.

И, наконец, спектакль для всей семьи «Сказка о музыкальных инструментах. Голос»: сказочные персонажи Лира Унисоновна и Месье Бемоль расскажут о всех его возможностях легко и интересно.

«Воспоминания о будущем»

«Сказка о музыкальных инструментах»

«Фагот. Рояль. Саксофон»

Человек идет за смыслом

Шесть дней – с 1 по 6 октября – Екатеринбург снова был столицей документального кино. В тридцать пятый раз! В конкурсную программу XXXV открытого фестиваля документального кино «Россия» вошли фильмы, созданные документалистами из Екатеринбурга, Краснодара, Красноярска, Минска, Москвы, Санкт-Петербурга. Их тоже было тридцать пять.

В первый же день фестиваля, еще до торжественного открытия, когда на экране Дома кино уже шли фильмы, в пресс-центре ТАСС-Урал прозвучали главные слова о критериях оценки конкурсных работ. Их тематика и жанры разнообразны – от актуальной драматичной «опаленной реальности» до житейской повседневности, от судьбоносных историй до портретов. И сравнивать их, казалось бы, невозможно. Но к какой бы теме ни обращались авторы этих 35-ти фильмов, в центре – человек, ищущий смысл в своих раздумьях, поступках, жизни. Директор фестивальных программ «России» Инна Демежко особо отметила: человек в документальном кино – суть этого кино, главный и непреложный «критерий» в его оценке. И на

Главный приз

открытии 35-й «России» первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова вновь подчеркнула

человекоцентричность нашего фестиваля.

Но ведь это касается не только самих фильмов. Это непосредственно обращено к зрителям, которые на протяжении трех с половиной десятков лет неизменно заполняют фестивальную зал, ищут встречи с человеком на экране, чтобы вместе найти и осознать смыслы сегодняшней действительности, самих себя. На старте фестиваля, когда представляли членов жюри, авторитетные «судьи» поклонились публике, преданно, активно, с глубокой заинтересованностью внимающей «России»: историк кино, кинокритик из Санкт-Петербурга Михаил Трофименков (председатель жюри), екатеринбургский режиссер Павел Фаттахутдинов, москвичка Ирина Шаталова, оператор, директор докфеста «ДОКЕР», и Басем Атиев (Сирия), старший преподаватель УрФУ, переводчик. Двое из состава жюри – Ирина Шаталова и Павел Фаттахутдинов – в свое время становились обладателями главного приза «России».

Кинорежиссер и сценарист Андрей Железняков (Москва), который возглавлял экспертную комиссию фестиваля и вел все обсуждения фильмов со зрителями (сразу после сеансов), рассказывал на той первой пресс-конференции, что «отборщики» посмотрели пятьсот заявленных на «Россию» лент. И если бы они

Андрей ЖЕЛЕЗНЯКОВ ведет обсуждение фильма со зрителями

это делали непрерывно, то сидели бы у экрана 16 дней и ночей. И добавил к вопросу о критериях: кино может быть любым, но не скучным.

Скучать зрителям явно не пришлось. Читая четырехтомник «Война и мир», к примеру, кто-то пролистывает описания природы, батальные эпизоды, или любовные сцены, или философские рассуждения героев, торопясь за сюжетом. Какие бы фильмы 35-ой «России» и в каком бы количестве ни увидели зрители, здесь «пролистнуть» человека было невозможно. Вне зависимости от сюжета. Вот лишь малая толика примеров.

В «Народном герое» (режиссер Владимир Головнев) – персонажи действительно из народа, и перевоплощение их в героев еще с десяток лет назад было непредсказуемо. Хант стал блогером и настаивает, с помощью новых технологий, чтобы нефтяные вышки строили только там, где это не причинит ущерба земле и ее жителям. Пастух из Дагестана, став блогером, рассказывает о своей жизни и вдруг становится с этими рассказами столь популярным, что его даже вызывают в Москву, начинают готовить к будущему депутатству. Но он сделал выбор жизни и почти бёрнсовским стихом говорит: «Мое сердце – в горах». Блогер из северного «оленьего края» напрямую выбирает жизнь. Жизнь для оленей, без которых и человек здесь – не жилец.

Три «лошадиные» истории рассказаны в фильме «Чувствуй» (режиссер Лилия Дмитрик). О жеребенке, который родился слепым, и которого адаптируют к жизни. О коне-победителе, с которым «борется» за чемпионский титул – кто же, все-таки, первичен в успехе – молодой

Кадр из фильма екатеринбурженки Натальи Саврас «Каникулы в Лопшеньге»

Кадр из фильма «Вверх тормашками»

На просмотре нет свободных мест

Поклон зрителям от жюри – Михаил ТРОФИМЕНКОВ, Павел ФАТТАХУТДИНОВ, Ирина ШАТАЛОВА и Басен АТИЕВ

спортсмен, становясь почти «кентавром». О лошадях-бомжах, не пожелавших вернуться домой с острова-пастбища, свободных от людей, но не брошенных людьми. О лошадях? Нет, о человеке.

Фильм «Петрович. Человек-самолет» Сергея Босенко – об авиаконструкторе, создателе легендарных самолетов Владимире Бабаке. Режиссер так и сказал в одном из премьерных интервью: «Я не про самолеты снимал. Про человека».

И в картине Константина Смильги «Алексей Балабанов. Послесловие» звучит похожая ключевая фраза. Наш знаменитый земляк, кинорежиссер Балабанов, по-домашнему устроившись на диване, заваленном мягкими подушками, всерьез и жестко говорит о Сергее Бодрове: «Я его не как артиста выбирал, хотел быть вместе с человеком».

И так далее, далее – фильм за филь-

мом, «страница за страницей», раз за разом подтверждалась человекоцентричность «России». Екатеринбургские картины, хоть и остались без наград, из этого прекрасного «человеческого» ряда не выпали – «Каникулы в Лопшеньге» Натальи Саврас, «Небо для Сережи» Анны Веселовой, «Дива Мария» Дарьи Исмагуловой. Вряд ли кто из зрителей сумел посмотреть весь «много-томник» конкурсной программы. Но были четверо – члены жюри, которые видели ВСЁ и вынесли свой вердикт (см. итоги фести-

«Алексей Балабанов. Послесловие» – кадр из фильма Константина Смильги

валя). Зрители тоже приняли собственное решение, как и те, кто из года в год награждает спец-призами лучшие фильмы.

По давней традиции фестивальными площадками в октябре 2024-го стали екатеринбургский культурно-просветительский центр «Царский» и нижнетагильский кинотеатр «Красногвардеец». Как всегда, на торжественном открытии фестиваля его главные призы – статуэтки «Муза на колесе Истории» – пропутешествовали на сцену Дома кино через весь зал, из рук в руки участников и зрителей. Традиция! А вот когда настал торжественный вечер награждения, то передать призы непосредственно в руки всем победителям не удалось. Многие авторы просто не смогли приехать из-за объективных обстоятельств. Среди тех, кто, все-таки, смог, Амир Аббясов, создатель фильма «История одной мечты» – о парне, спасавшем людей во взорванном «Крокусе». Как отметил председатель жюри Михаил Трофименков, это беспрецедентный случай в истории «России»: награду за лучший дебют впервые получает не просто дебютант, а первокурсник (!) ВГИКа. Впервые же призы к тем победителям, которые не сумели принять их «из рук в руки», отправятся по почте. Если раньше «передаточным звеном» становились представители студий, коллеги награжденных, то теперь эту почетную обязанность с полной ответственностью взяла на себя «Почта России».

Через год будут новые победители. Директор «России» Георгий Негашев, завершая 35-й юбилейный фестиваль, выразил надежду на встречу на новом, 36-м. Она случится – документалисты уже снимают новые фильмы.

Итоги фестиваля-2024

ОСНОВНЫЕ ПРИЗЫ

- Главный приз – «Я иду домой», режиссер Владислав Рытков, кинокомпания «Мастерская», Москва
- Приз за лучший полнометражный фильм – «Против ветра», режиссер Татьяна Соболева, ООО «Достоевский Док», Москва
- Приз за лучший короткометражный фильм – «Вверх тормашками», режиссер Екатерина Ксёнец, Белорусская государственная академия искусств, Минск
- Приз за операторское мастерство – оператору Никите Аниськину за фильмы «Народный герой» и «Против ветра»
- Приз за лучший дебют – «История одной мечты», режиссер Амир Аббясов, ВГИК имени С.А. Герасимова, Москва
- Специальный приз жюри «За создание портретной галереи людей на линии огня» – «Штурмовики», режиссер Николай Цонку, кинокомпания «Диджитал Революшн», Москва
- Приз зрительских симпатий – «Алексей Балабанов. Послесловие», режиссер Константин Смилга, студия «Красный квадрат», Москва

Расписание 35-ой «России» теперь уже стало историческим экспонатом

ПРИЗЫ ОТ ПАРТНЕРОВ И ДРУЗЕЙ ФЕСТИВАЛЯ

- Приз уполномоченного по правам человека в Свердловской области «За гражданское достоинство» – «Я найду тебя, отец!», режиссер Игорь Холодков, телерадиокомпания «Плеяда», Москва
- Приз «Герой нашего времени» издательского дома «Аргументы и Факты» – «Петрович. Человек-самолет», режиссер Сергей Босенко, студия «Риск-Фильм», Москва
- Специальный приз «Российской газеты» «За умение видеть главное» – «Роман Костомаров: рожденный дважды», режиссер Михаил Щедринский, студия «Реникса», Санкт-Петербург
- Приз Всероссийского телевизионного канала «Продвижение» «За сохранение и развитие теледокументалистики» – фильму «В Саянском царстве», режиссер Юлия Шульгина, Москва
- Диплом культурно-просветительского центра «Царский» – «Лечить сердцем», режиссеры Борис Амаров, Михаил Горобчук, студия «МИРА», Москва
- Приз управления культуры администрации города Нижнего Тагила – «Верные», режиссер Наталия Гугуева, студия «Встреча», Москва
- Диплом творческого союза работников и ветеранов телевидения и радио – «Я иду домой», режиссер Владислав Рытков

Содержание

- 1 Уэкрана | Фестиваль**
Екатерина ШАКШИНА
Человек идет за смыслом
- 6 Театр**
Ирина КЛЕПИКОВА
Большие гастроли. Очень большие...
- 13 Премьера | Впечатление**
Евгений СЕРЕБРЯКОВ
Монтекки vs Капулетти в стиле мюзикла
- 14 Сезон открыт | Премьеры**
Оксана ИСУПОВА
Во власти сцены
- 18 Сцена | Фестиваль**
Владимир СПЕШКОВ
Диалоги в дуэтах театров и людей
- 22 Театр | Фестиваль**
Евгений ИВАНОВ
«Гибрида» вид оригинальный
- 27 Сцена | Лаборатория**
Галина БРАНДТ
Стартап под крылом самолета
- 30 Год семьи в России | Династия**
Виктор ПОЦЕЛУЕВ
Саша да Наташа, Принц с Принцессой и... капуста
- 34 Театр | Лица | Дата**
Татьяна БЕРСЕНЕВА
Жить для всех
- 38 Лица | Юбилей**
Татьяна ОСИНЦЕВА
Мы звездная память друг друга
- 42 Лица | Дата**
Владимир СКРЯБИН
«Не забывайте обращаться к свету»
- 45 Лица | Дата**
Владимир СКРЯБИН
Каменский Шумахер
- 48 Опера | Смотрите, кто пришел**
Ксения ШЕЙНИС
Любить по-русски с итальянским акцентом
- 54 Музыка | Фестиваль**
Светлана АБУШИК
Игра в 4, 8 и 12 рук
- 56 Сезон открыт**
Оксана ИСУПОВА
Уж три десятка лет здесь музыка звучит...
- 57 Музыка**
Ольга СКРИПОВА
«В двух рукопожатиях» от Шаляпина
- 58 Музыка | Лица**
Ирина ГЕРУЛАЙТЕ
Под управлением Марии
- 60 Лица**
Сергей ГАМОВ
Она и Песня
- 64 Память | Фестиваль**
Алексей МОЛЧАНОВ
Если б знали вы, как нам дороги...
- 67 Библиотеки**
Елена СОЛОВЬЁВА
Путешествия дилетантов с ароматом книг и кофе
- 72 Библиотеки | Акция**
Андрей ДУНЯШИН
Читай, мой край!
- 74 Музеи | Дата**
Алексей МОЛЧАНОВ
Поэтом дорожить умеете
- 78 Музеи | Дни Эрмитажа в Екатеринбурге**
Екатерина ШАКШИНА
«... лёгким золотом по черни»
- 80 Выставка**
Оксана ИСУПОВА
Между прошлым и будущим
- 82 Выставка**
Андрей ДУНЯШИН
Огонь и камень, и металл, объединяйтесь!
- 84 Год семьи в России | Фестиваль**
Ольга СМЕРНОВА
Удивительный «Дивий град»
- 86 Народное творчество | Фестиваль**
Александр МАКСЯШИН
Идущие «Дорогой надежд»
- 87 Область культуры | Фестиваль**
Мария ЗАЛОЖНЫХ
На картошку!
- 88 Выставка**
Татьяна ОСИНЦЕВА
«Как я провел этим летом»

Журнал «Культура Урала»

№ 8 (124)

Октябрь 2024 года

Учредитель

Министерство культуры
Свердловской области

Издатель

ГАУК «Свердловский
государственный академический
театр музыкальной комедии»

Главный редактор

Вера СУМКИНА

Заместитель редактора

Наталья ПОНОМАРЕВА

Шеф-редактор

Екатерина ШАКШИНА

Корреспондент

Ксения ШЕЙНИС

Дизайн, верстка

Ирина ДЗИГУНОВА

Корректор

Наталья МАКАРОВА

Зав. редакцией

Надежда ИОНИНА

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

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

6+

Адрес издателя:

620075 Екатеринбург, пр. Ленина, 47

Адрес редакции:

620075 Екатеринбург, пр. Ленина, 47

Телефон: +7 (912) 203-38-23

E-mail: kumagazin@bk.ru

Гл. ред. Сумкина Вера Борисовна

Электронная версия журнала на сайте

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

Издание отпечатано

в типографии ИП Русских А.В.

620085 Екатеринбург,

Монтерская 3/81а

E-mail: 1@2280232.ru

Заказ №

Тираж 1000 экземпляров

Подписано в печать

29 октября 2024 года

Выход в свет

5 ноября 2024 года

Отпечатано в соответствии
с качеством предоставленного
оригинал-макета

Свободная цена

Большие гастроли. Очень большие...

Месяц Свердловской музыкальной комедии не было дома. Чтобы не оставить уральцев без спектаклей, театр инициировал и провел на обеих своих сценах фестиваль «Счастливое место», представивший лучшие работы коллег из региона. А сама музыкальная комедия была в это время в творческой командировке. В трех. Москва, Новосибирск, Республика Беларусь (где выступали в трех городах). Сегодня многие театры счастливы, если удаются хотя бы одни большие гастроли. А тут, что называется, из самолета – в самолет. Как выпал этот шанс? Почему именно так был «маршрут построен»? Что дали гастроли принимающим сторонам и самому театру? На эти и другие вопросы ответил генеральный директор Свердловского академического театра музыкальной комедии Ян СМОЛЕНЦЕВ.

ТРИ «ВИЗИТКИ» ТРЕХ РЕЖИССЕРОВ

– Гастроли в Белоруссию – подарок правительства региона на 90-летие театра, и озвучено это было как раз на юбилейных мероприятиях, – рассказывает Ян Александрович. – В Белоруссии театр был уже четвертый раз. Впервые – в 1955-м, потом дважды возил туда театр директор Михаил Сафронов. Последние гастроли были девять лет назад. Минск возник не случайно. Это один из любимых городов Михаила Вячеславовича, в котором он учился. Поэтому, когда речь зашла о больших гастроях, было принято решение поехать именно в белорусскую столицу. В память о Михаиле Вячеславовиче и – вывезти коллектив за пределы России. Но на маршруте в Белоруссии мы захватили еще два города.

Гастроли в Москву состоялись в рамках фестиваля «Видеть музыку», они тоже были приурочены к юбилею Свердловской музыкальной комедии. Обычно на такой фестиваль театры привозят один-два спектакля, а нам удалось показать три постановки трех наших главных режиссеров: «Мертвые души» Кирилла Стреж-

Генеральный директор Свердловской музыкальной комедии Ян СМОЛЕНЦЕВ

нева (это был показ-приношение памяти Кирилла Савельевича в связи с 70-летием со дня его рождения), «Маскарад» Нины Чусовой и «Влюбленный Боккаччо» Филиппа Разенкова. Все спектакли показали на сцене Большого театра.

В Сибирь нас пригласил Новосибирский театр на их фестиваль «Другие берега». Его можно сравнить, наверное, с нашим фестивалем «Счастливое место», просто масштаб, география и направленность чуть другие. Это фестиваль музыкальных театров, все лучшее, что есть на сегодняшний день в жанре, привозят в Новосибирск. Фестиваль неконкурсный, новосибирский театр формирует

афишу из своих предпочтений и приглашает коллег, друзей с тем, что бы они хотели показать зрителям. Финансируется событие правительством Новосибирска, и надо сказать: очень мало фестивалей, где принимающая сторона берет на себя все расходы. Только у нас – 150 человек, две фуры. А таких, как мы, было семь или восемь театров. Мы уже ездили в 2019-м с «Эвитой» на этот фестиваль, и вот – новое приглашение. Открывал сценический форум Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии спектаклем «Петр I», а закрывали мы – «Декабристами», которые тоже давали в связи с юбилеем Кирилла Савельевича. То есть везде на гастроях мы старались показать постановки выдающегося режиссера Кирилла Стрежнева.

– С Новосибирском понятно: принимающая сторона взяла расходы на себя. А в остальном кто способствовал тому, чтобы масштабные гастроли – в трех столь удаленных от Урала точках – состоялись?

– Все наши гастроли проходили при целевой поддержке губернатора Свердловской области. Наша благодарность – лично заместителю губернатора Павлу

Владимировичу Крекову и министру культуры региона Светлане Николаевне Учайкиной. Это не «Большие гастроли» – не федеральный проект, не его средства. Деньги выделялись непосредственно нашему театру и именно на эти гастроли. В проекте с Белоруссией сначала был только Минск, но Витебский театр спросил о возможности приехать к ним. Посмотрели площадку, составили параллель с выездом в Минск. Позднее возник и Брест, его приглашение. Но и тут сумели договориться,

Открытие гастролей в Минске. Художественный руководитель Белорусского музыкального театра Адам МУРЗИЧ и главный режиссер Свердловской музкомедии Филипп РАЗЕНКОВ

У театра в Минске – главреж Свердловской музкомедии Филипп РАЗЕНКОВ и гастрольная афиша

– Запрос был внутренний и внешний. Внешний: жители Минска просили повторить спектакли «Мертвые души», «Алые паруса». Мы же старались взять разнообразный репертуар – классика, музыкальная комедия, мюзикл. И сделать так, чтобы максимальное количество людей и коллективов нашего театра-холдинга съездило на гастроли. В этом смысле никогда не «экономим», не урезаем гастрольные группы. Мы считаем: спектакль в том состоянии, как он поставлен на нашей сцене, должен увидеть и другой зритель. Поэтому выезжали

выстроить маршрут, и состоялся совместный концерт наших артистов и артистов Брестской филармонии на сцене их драматического театра.

В общей сложности мы были на гастролях почти месяц – с 12 сентября по 10 октября. Такого давно не случалось!

– Помимо желания показать постановки народного артиста России Кирилла Стрежнева, как еще подбирались спектакли для гастролей? Театр что-то хотел таким образом декларировать? Принципы отбора?

Сцена из спектакля «Мертвые души»

«Изумруд» сверкает в Минске

полностью хор, оркестр, солисты, джаз-ансамбль Платона Газеле-риды, «Изумруд», Non-solo, детская студия, Эксцентрик-балет Сергея Смирнова. Весь театр! Не ездили только те, кто вообще не занят в этом репертуаре. Можно было, наверное, взять один состав актеров и играть так. Но это рискованно – для голосов и для проката. Поэтому ехали разные составы исполнителей, и они, как и на родной сцене, менялись.

Что касается конкретных спектаклей, в Минске из классики была «Баядера», а еще мюзиклы «Алые паруса», «Мертвые

«Баядера» в Минске

души», музыкальная комедия «Купите пропуск в рай», драма «Маскарад». Все жанры! Закрылись гастролы большим гала-концертом. То есть у минского зрителя повестка была очень обширной, на любой вкус. Семь названий, по два-три показа. Театралы получили полный портрет нашего театра! Да, наверное, мало кто сейчас делает так, но мы вполне можем сказать: на две недели в Минске был филиал Свердловской музкомедии. По количеству людей, спектаклей, гастрольных дней.

«Эвита» на белорусской сцене

НАШ ТЕАТР ЗНАЮТ КАК БРЕНД РЕГИОНА

– Ян Александрович, почему так важны гастролы? Актеры всегда отвечают эмоционально: другая сцена, другой зритель, новый кураж! Но мне хочется узнать мнение руководителя: зачем театру эта масса неудобств, почему он с искренним желанием выходит из зоны комфорта?

– Гастролы нужны и важны много для чего. Но априори гастролы музыкального театра не могут быть доходными. О прибыли нельзя говорить от

слова «совсем». С точки зрения менеджмента это убыточно, и, вроде, нелогично заниматься гастрольной деятельностью. Но! Это в первую очередь популяризация театра за пределами Уральского региона, узнаваемость Свердловской области – потому что в нашем названии стоит слово «Свердловский». Многие жители других городов, сначала еще Советского Союза, потом – России, знают наш театр как бренд области. Масса примеров, когда на наших гастролях люди, например, из Серова, которые не могут добраться до Екатеринбурга, приходят к нам на спектакли там. Такое было когда-то в Сочи, сейчас – в Москве. На гастролях в Минске была одна пара, которая специально приехала из Одессы! А ведь Одесская музкомедия тоже имеет имя в культурном пространстве, многие талантливые актеры оттуда работали в нашем театре.

Да, для артистов гастроли дополнительный стимул – как будет реагировать на спектакль новый зритель? Но еще это и плотное внутреннее общение. Вечером спектакль, а днем коллеги изучали города присутствия. Здесь ведь: спектакль закончился – и все бегут домой, к семьям, детям, делам. А там шанс другого общения, и это очень сближает.

А техническим специалистам важно было приехать на другую площадку, победить ее, выстроить спектакль так, как он работает дома. Пообщаться с коллегами, обменяться опытом, научить кого-то или самим научиться. Если мы приехали в Большой театр – мы же понимаем: сколь высокого уровня там специалисты, учимся. То же и в Минске. Идет продуктивное смешение информации, знаний, навыков. А ведь коллеги и потом общаются, списываются,

Гастролеры в антракте

Интервью белорусскому ТВ дает главный дирижер Антон ЛЕДОВСКИЙ

созваниваются, пересекаются по театральной карте. Если мы едем на площадку, которая нам не знакома, но знаем, что коллеги там были, обязательно позвоним, спросим, уточним. Это творчески необходимо.

Так что гастроли важны со всех сторон. Но, подчеркиваю, ни в коем случае не с финансовой. Кстати, после гастролей очевидно: мы генерируем и турпоток в Свердловскую область, люди приезжают на наши спектакли из других регионов, заодно посещают здесь музеи, библиотеки. Новый поток туристов в регион! И немалый. У нас, например,

От минской публики – овация стоя

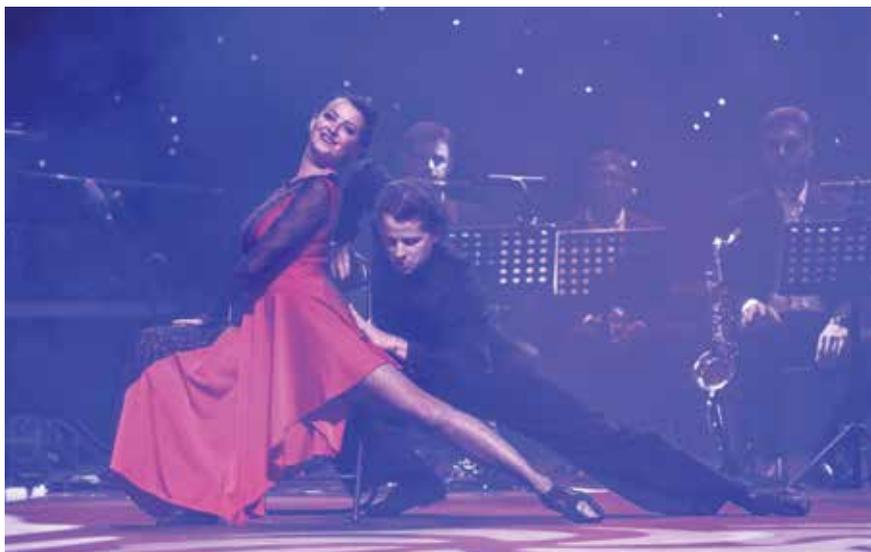

Ансамбль Non-solo имел большой успех

есть постоянная зрительница из Симферополя: когда-то, во время гастролей Свердловской музыкально-медии там, она покупала билеты на все спектакли нашего театра в родном городе, поняла, что репертуар, артисты близки ей. Сейчас приезжает сюда (по работе связана с нашим регионом) – и командировки планирует под репертуар театра! В зависимости от того, что ей хочется посмотреть. Эта зрительница постоянно поддерживает связь с театром, поэтому мы хорошо знаем о ней. А сколько еще таких, кто самостоятельно приезжает, следит за нашей повесткой?!

– **Когда вы отправились на гастроль, площадку театра занял фестиваль «Счастливое место», посвященный 90-летию Свердловской области и 150-летию СТД (ВТО) России. В разных ситуациях на фестивале неоднократно звучало, как важно соединять разрушенное в перестройку общероссийское театральное пространство. «Большими гастролями», фестивалями. Возникла ли, обсуждалась ли эта тема в Новосибирске, в Минске?**

– Честно говоря, нет ощущения, что театральное пространство разрушено и нет диалога.

Номер из концерта в Бресте

Мы поддерживаем связь со многими музыкальными театрами России, лично я – с их директорами. Работает Ассоциация музыкальных театров, которая собирается несколько раз в год. Именно она проводит фестиваль «Видеть музыку». Какого-то разрыва нет. Фестиваль «Счастливое место», который приветствовал и председатель СТД РФ Владимир Машков, – это возможность и повод показать в Екатеринбурге спектакли, например, Нижнего Тагила, Серова, Краснотурьинска. Да, на Урале проводятся уже признанные, популярные «Коляда-plays», «Реальный театр», «Свой», объединяющие лучшее из других регионов. А наша задача была – привезти в уральскую столицу лучшие спектакли муниципальных государственных театров области (их девять), тех, что не в Екатеринбурге. После первого опыта – очень хорошие отзывы: коллективы получили площадку в центре, при этом театры не платили ни рубля: фестиваль проходил при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства области. Для театров это была имиджевая история – привезти свое лучшее, не борясь при этом ни за какие призы, оценки. Кроме зрительских. После показа спектаклей шло их обсуждение – разговор начистоту, в конце фестиваля – круглый стол. Это такой культурный взаимообмен региональных театров. Мы решили его учредить и возглавить, объединив театры не только на уровне руководства (мы-то общаемся), а творчески.

– **На удивление: от разных театров прозвучали желание и готовность принять в следующий раз «Счастливое место» у себя. Будете делиться инициативой?**

– Слоган «Счастлиное место» родился здесь, мы считаем счастливым местом наш театр. И хотим проводить этот фестиваль у себя дома. В любом другом городе это будет уже абсолютно другая история, и другой смысл всего этого. Наш смысл – привезти лучшее, что поставлено в региональных театрах, в столицу региона. Это как для нас – выезд в столицу России.

И ШАНС, И... ВЫЗОВ

– Тогда вернемся к «выезду в столицу России», к гастролям. О достоинствах вы сказали. А встретились ли трудности, которые стоит учесть в будущем?

– У театра не было опыта трех почти одновременных больших гастролей. В один прекрасный момент мы начали понимать, что нам просто не хватает кофров – ящиков для костюмов. Когда театр едет в одно место – можем упаковаться рациональнее, побольше костюмов в один кофр. Когда же гастроли в разных регионах, то в кофры спектакля «Декабристы», который занимает две фуры, мы не можем положить костюмы «Мертвых душ» – этот мюзикл уезжает совсем в дру-

Народная артистка РФ Надежда БАСАРГИНА в концерте в Бресте

гую сторону. Вот таких вопросов было много, но мы все решили.

И такой логистики прежде не было. В Минск улетали кто-то напрямую отсюда, кто-то после московских гастролей, кто-то из Новосибирска. Большой поклон техническим специалистам: у нас же нет избытка технического оборудования, но они грамотно выстроили и его логистику, что позволило нам отработать спектакли в трех абсолютно разных направлениях. Люди перемещались на самолетах. Все остальное – на грузовиках, что требует тоже большого времени. А еще и фестиваль здесь! Начали

«Счастлиное место» с Малой сцены. Как только показы тут закончились, все оборудование с Малой сцены уехало в Витебск, где были спектакли «Тетка Чарли», «Оттепель», «Звездные песни» вокального проекта Non-solo. Это тоже надо было спланировать: чтобы и фестиваль здесь продолжался, и гастроли не оказались под угрозой.

То есть мы получили большой организационный опыт, при этом до меня глобальные проблемы не доводились. Они, безусловно, были, но...

– ... никто не вбегал с возгласом «Шеф, все пропало!».

После спектакля в Витебске

Поклон белорусской публике

– Да, проблемы решались в кабинетах технических служб, совместными усилиями специалистов. И, мне кажется, абсолютно удачно. Гастроли состоялись. Два дня назад мы разгрузили последнюю фуру. А репертуар здесь уже запущен – прошли «Мертвые души», которые вернулись из Минска буквально накануне.

– Удалось ли уральцам что-то увидеть на гастролях? Особенно там, где редко приходится бывать, – в Минске, Витебске, Бресте, Новосибирске?

– Знаете, помню, в Минске идешь по городу и видишь: практически из каждого культурного заведения, будь то Национальная библиотека, музей Великой Отечественной войны, цирк, филармония, их большой театр или дендропарк, выходит кто-то из наших сотрудников. Не знаю ни одного человека, кто сидел бы в номере. Многие добирались до серьезных достопримечательностей – например, побывали в Хатыни. Только однажды у театра случился выходной день – три автобуса проехали с экскурсией по городу, посетили Мирский замок, познакомились с его архитектурой. И никто опять же не остался дома. Целый день – в автобусах,

Репетиция

в дороге, но все были счастливы: когда еще удастся выехать в Мирский замок, за 100 километров от Минска?! И гастрономическая кухня Белоруссии забирала на себя внимание: попробовать draniki в разных заведениях – это же интересно и вкусно!

В Москве и Новосибирске выдалась очень хорошая погода, настоящая золотая осень – гуляли, наслаждались, фотографировались. Фестивальная история не дает много свободного времени: каждый день – репетиции, спектакли, и только вечером, после спектаклей, удавалось немножко прогуляться...

Закрытие гастролей. До свидания, Белоруссия!

НОВОЕ МЕСТО СИЛЫ – ИРКУТСК?

– Это была яркая, масштабная презентация театра в пяти городах России и Белоруссии. Расскажите ли об этом землякам-уральцам, например, в не менее масштабной фотовыставке?

– Мы уже опубликовали многие фотографии ВКонтакте. В социальных сетях за нами можно было следить: старались освещать все спектакли, все события. Большая выставка в театральном фойе? Надо подумать. Но она требует времени, а у нас впереди юбилей Экцентрик-балета Сергея Смирнова, «Изумруда», Детской студии, Non-solo. Их тоже надо красиво представить, со всех сторон.

– Не могу не спросить о перспективах «в тему». Какие выезды, гастроли возможны, ожидаемы или, может, уже прорабатываются на 2025 год?

– Подали заявку в Концертный центр проекта «Большие гастроли» на поездку в Иркутск. Договоренность с Иркутским музыкальным театром есть. К сожалению, их спектакли не встанут на нашу сцену, потому что их сцена на порядок больше, но принять нас они готовы с большим удовольствием. Если посмотреть на карту России, то слева от Уральских гор театры бывают довольно часто, а справа и везде за Уралом – крайне редко. Сибирь, большие расстояния – это дорогостоящие проекты. Если «Большие гастроли» нас поддержат, то и в этом случае без помощи правительства области не обойтись. Но Иркутск, в котором мы никогда не были, где замечательный музыкальный театр, а зрители очень хотят видеть наши спектакли, да и Байкал могли бы стать для коллектива дополнительным местом силы.

Монтекки vs Капулетти в стиле мюзикла

В новоуральском Театре музыки, драмы и комедии состоялась премьера мюзикла «Ромео и Джульетта. Исповедь». Главный режиссер ТМДК Яна Русинова вновь обратилась к драме, точнее к музыкальной драме – новоуральские зрители помнят ее не менее масштабный спектакль «Ледяной дворец».

Из явных плюсов новой постановки хочется выделить музыкальную составляющую – композитор Кирилл Бузмаков, прослуживший в ТМДК в качестве дирижера достаточно долго, чтобы понимать возможности коллектива, представил интересный материал (ранее здесь ставились на его музыку спектакли «Книга джунглей», «Гадкий утенок», «Аленький цветок»). В нынешней постановке особо стоит отметить «неклассическую» аранжировку некоторых музыкальных фрагментов в духе групп «Enigma» и «Gregorian».

Привлекает внимание и сценография – пол, представляющий собой шахматную доску с черными и белыми клетками, два полуразрушенных замка в строительные лесах – явная

Отец Лоренцо (Александр КАНДАЛИНЦЕВ) венчает Ромео (Андрей КОСТРОВ) и Джульетту (Альбина ВОЗОВИКОВА)

отсылка к истинному состоянию дел враждующих семей Монтекки и Капулетти. Еще костюмы – не относящиеся к эпохе Возрождения, но и не совсем как от модного современного кутюрье. Они тоже призваны подчеркнуть вневременную актуальность проблемы проти-

востояния добра и зла, любви и ненависти.

Посыл постановки интересен: в центре повествования – исповедь отца Лоренцо, тайно обвинившего главных героев и таким образом, получается, ответственного за случившуюся трагедию. Ведь думал он, что дал славному городу Вероне шанс обрести мир в прощении и любви, а стал еще одним кирпичиком в стене, разделившей противоборствующие семьи (благими намерениями путь вымощен известно куда!).

Яркости и остроты спектаклю придает то, что в нем заняты в основном молодые актеры. Думается, именно молодежь станет и целевой аудиторией нового мюзикла в Театре музыки, драмы и комедии.

Бой между Тибальтом (Никита ВОРОБЬЕВ) и Меркуцио (Тимофей ГАЛКИН)

Синьора Монтекки – Юлия ЧЕРЕПАНОВА, Тибальт – Никита ВОРОБЬЕВ

Во власти сцены

Начало осени – начало театрального сезона. Нижнетагильские театры, открыв сезон, в сентябре подарили городу четыре премьеры. И классика, и мистика, и философия... На любой вкус и возраст. Представляем краткий обзор сценических новинок.

ВО ВЛАСТИ ЛЮБВИ

Не успел театр кукол отметить свой 80-й сезон, как подошел 81-й. И уже к первым дням осени артисты подготовили две премьеры.

Заходим в малый зал и попадаем в... Верону. Именно здесь, согласно шекспировскому сюжету, произошла эта великая история любви. «Ромео и Джульетта» – моноспектакль артистки Светланы Калашниковой. Как подметил петербургский режиссер Петр Васильев, о событиях, случившихся в итальянском городке, должен рассказывать менестрель. В его образе и предстает актриса. Она же исполняет роли других персонажей трагедии, управляя 30-ю куклами.

«Светлана такой же автор спектакля, как я, – подчеркивает Васильев. – Именно ей оставаться с этим материалом и жить в нем дальше, поэтому она может менять что-то под себя. Моноспектакль – праздник актерской игры. Режиссер может согласиться на такой формат только будучи уверенным, что в театре есть человек, способный в течение часа удерживать внимание зрителей».

Действие трагедии, как и у Шекспира, происходит в XIV веке. Постановочная группа уверена: чтобы донести замысел драматурга, не нужно переносить события в наши дни или далекое будущее. Достаточно воспроизвести классический вариант. История любви на фоне

Сцена из спектакля «Ромео и Джульетта»

вражды двух семейств – понятна, в какой бы реальности она ни происходила. Современные декорации и костюмы или чудеса технического прогресса не внесут в нее существенных изменений. Ведь кровь всегда будет красной. А вот погрузиться в эпоху средневековья – интересно. Интерактив, предусмотренный спектаклем, делает это погружение более полным. Зритель уже не просто созерцатель, а участник действия. Он болеет, он переживает и так хочет, чтобы все закончилось хорошо. И вот тут постановочная команда пошла навстречу, предложив публике два варианта финала – по классике и.. хэппи-энд. В юности, при знакомстве с пьесой, возникал вопрос: а почему Ромео и Джульетта просто не убежали вместе? Театр дает нам возможность пофантазировать на эту тему – как бы все могло случиться...

«Когда спектакль играется в камерном пространстве, он существует по другим законам. Нет так называемой «четвертой стены», и здесь требуется живое общение, полное вовлечение зрителя. Поэтому обязателен интерактив. А альтернативная концовка – это приглашение поразмышлять, как от нашего выбора может зависеть исход событий», – поясняет режиссер.

В спектакле задействованы миниатюрные куклы, но с их помощью разыграны невероятные, огромные страсти. Все же – масштаб шекспировской трагедии!

«Хочется, чтобы зрители жалели этих маленьких человечков. Тем кукольный формат и ценен, что мы смотрим как бы на себя со стороны и видим, какими хрупкими и нелепыми часто бываем», – говорят постановщики.

А еще эта история отсылает к юности – романтической поре, когда хотелось читать о вечной любви и верить в нее. После спектакля эти чувства «просыпаются» снова. Куклы вновь показали свои безграничные возможности, тонкую материю, волшебство и фантазию...

Постановки, рассчитанные на малый зал, всегда пользуют-

ся большим спросом. Как правило, билеты на них покупают за несколько месяцев. Камерные спектакли кукольного театра – это особая история, а «Ромео и Джульетта» – ее новая глава.

ВО ВЛАСТИ МИСТИКИ

За день до выхода «Ромео и Джульетты» театр кукол выпустил еще одну премьеру, собственно, ею и был открыт новый сезон. Спектакль «Франкенштейн» по мотивам произведения Мэри Шелли рассчитан уже на большой зал. Трудилась над постановкой все та же команда из Санкт-Петербурга во главе с режиссером Петром Васильевым. Художник обеих работ – Алевтина Торик.

Вообще, «Франкенштейн» был задуман очень давно. Как пояснила директор театра Татьяна Ткачева, договоренность с режиссером была достигнута еще несколько лет назад. Время пролетело мгновенно, и час этой старой, но хорошо известной всему миру мистической истории, наконец, пробил.

Мэри Шелли написала свой готический роман в XIX столе-

Сцена из спектакля «Франкенштейн»

тии, но и в наши дни эта страшилка остается одной из самых популярных. Создано бесчисленное количество постановок и экранизаций. Кстати, многие считают, что воскресший из мертвых монстр и зовется Франкенштейном. На самом же деле это фамилия студента, которому удалось оживить мертвую материю. К чему это привело – известно. Хотя вопрос: кто настоящее чудовище – оживший, или тот, кто оживил...

Историю, вызывающую нервную дрожь, артисты рассказывают в живом плане, превращаясь

сразу в несколько персонажей. Работают с помощью планшетных, теневых кукол и различных предметов. А перед зрителями возникает целая лаборатория – в ее-то стенах и проводит свои безумные эксперименты, собирая части человеческих тел, студент Виктор Франкенштейн.

Режиссер Петр Васильев уверен, что сюжет, придуманный двести лет назад, актуален и сегодня. Проблемы справедливости, добра и зла, одиночества, заигрывания со смертью и личной ответственности – вечны.

«Ученым, которые занимаются геной инженерией, работают со стволовыми клетками, вживляют чипы в мозг, приходится сталкиваться с вопросами нравственности и морали. Наука развивается с бешеной скоростью, но иногда, наверное, следует останавливаться и оглядываться», – считает режиссер.

«Франкенштейн» прежде всего – история для подростков. Спектакль наглядно объясняет: как бы мы ни развивались, есть вещи, над которыми человек не властен. И пусть мертвое останется мертвым. А вот хорошая литература не умрет никогда. Век будет сменяться веком, но

Сцена из спектакля «Франкенштейн»

Сцены из спектакля «Аленушкины сказки»

произведения таких авторов, как Мэри Шелли, продолжат привлекать внимание режиссеров, и по их мотивам будут рождаться все новые и новые сценические и экранные воплощения.

ВО ВЛАСТИ СКАЗКИ

Драматический театр также подарил тагильскому зрителю две новые постановки. И одна из них тоже рассчитана на камерное пространство. Это «Аленушкины сказки» – спектакль по мотивам произведений Дмитрия Мамина-Сибиряка, предназначенный для семейного просмотра.

Хорошая сказка возрастных ограничений не имеет. А в мини-истории уральского автора, некогда придуманные для дочки Аленушки, вплетены вещи серьезные. Здесь и сила, и смелость, и взаимовыручка, и ум, и общественные пороки... Некоторые сказки ироничны, другие даже слегка депрессивны, но, по большей части, – добры и поучительны. Для нового спектакля режиссер Игорь Булыгин выбрал шесть из них. «Потому что понравились!», – сказал он.

Артисты, задействованные в постановке, исполнили сразу

по несколько ролей. Сценическое пространство выдержано в стиле стимпанк. Действо происходит в некой сказочной мастерской, где главный герой – любящий отец и сочинитель сказок, он же автор, достает из специальных ящичков для своей дочурки малюсенькие истории: про Комара Комаровича, храброго Зайца, Козявочку и других. Рассказывать их помогают его подмастерья. Роль писателя-сказочника играет артист Данил Зинеев, а вот Аленушка в постановке – кукла. И не только она...

Спектакль «Аленушкины сказки» – синтетический, он сочетает в себе драматический театр, кукольный, теневой и анимацию. Для большинства артистов работа с куклой стала вызовом, который они приняли!

А Марианна Булыгина испытала ностальгию. Свой профессиональный путь она начинала именно в театре кукол. «Окунуться в работу, когда можно вложить душу в куклу, – очень приятно. Также здорово играть сразу несколько персонажей», – признается она.

Для зрителей новая постановка в ее современном оформ-

лении показала, что Мамин-Сибиряк – это истории и про сегодня. Тексты его отлично звучат в наши дни. Дети знакомятся со сказками уральского писателя, а взрослые находят в них глубокие смыслы.

«Очень хочется, чтобы зрители приходили к нам и открывали для себя потрясающего автора. Когда мы читали сказки, мы получали удовольствие. Ну и, ко всему прочему, для драмтеатра эта премьера – завершение трилогии: «Дикое счастье», «Озорник», а теперь «Аленушкины сказки», три работы по мотивам произведений уральского классика. Вот теперь никто не удивится, почему театр носит имя Мамина-Сибиряка», – улыбается режиссер и художественный руководитель Игорь Булыгин.

ВО ВЛАСТИ БЕЗУМИЯ

Давным-давно, в 1859 году, в журнале «Отечественные записки» впервые была опубликована повесть Федора Михайловича Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели». Вот уж и грустно, и смешно, и страшно: подберется к тебе Фома Опискин, и лишишься ты

способности думать собственной головой и жить собственную жизнь. В Степанчиково как раз и произошло нечто подобное...

Второй премьерой начавшегося сезона Нижнетагильского театра драмы стал спектакль по мотивам повести Достоевского (инсценировка Ольги Миловановой). И так, «Село Степанчиково». Режиссер Андрей Цисарук. Ему не впервой работать с тагильской труппой, прошлый сезон театр также открывал его спектаклем «На всякого мудреца довольно простоты».

Роль Фомы Опискина исполнил Игорь Булыгин. С первых минут зрители подметили: проходимец из Степанчиково похож на Джокера. Как объяснил режиссер, рассказывая про Фому и село, хотелось понять, что они представляли бы из себя сейчас, в мире современном. Оттого и возник такой образ.

«История, показанная в спектакле, – очень русская. Для меня важна тема семьи, и здесь она присутствует, – говорит Андрей Цисарук. – Все мы в семьях выполняем разные роли: то Фомы, то полковника, то генеральши... Хочется, чтобы посмотрев постановку, зритель увидел, понял, задумался над природой каких-то своих отношений».

Кратко сюжет таков: приживальщик, а впоследствии настоящий тиран Фома Опискин появляется в доме полковника Ростанева, и вся жизнь дома, его обитателей, весь привычный уклад переворачиваются с ног на голову. Все попадают под тотальное влияние деспота настолько, что буквально слепнут. Отныне только Фома Фомич ведает, что хорошо, а что плохо, что учить, что читать, что знать,

Сцена из спектакля «Село Степанчиково»

как вести себя... И начинается безумие... А тем, кто сохранил хоть каплю здравого смысла, нужно немедленно спасаться... В селе гуляет зараза-заразная... Почти неизлечимая...

В новом спектакле задействованы молодые артисты, нынешние выпускники Нижнетагильского колледжа искусств. Виктория Панкова исполнила роль Настеньки. Как признается, очень волновалась, но старшие коллеги поддержали и помогли справиться со стрессом.

Фома Фомич Опискин давно не просто герой Достоевского,

но явление. И когда он произносит со сцены пафосные речи: «Я знаю Русь! Меня Русь знает!», – делается очень не по себе... Времена меняются, а Опискиных меньше не становится... Много людей, которые толкуют, как жить, а еще больше таких, кто действительно нуждается в растолковании...

...И при всем том, «Село Степанчиково» называется комедией. Это и впрямь было бы смешно, если б не было так грустно... В общем, посмотрев спектакль, зритель понимает, что ему есть, над чем поразмыслить.

«Село Степанчиково». Фома Опискин – Игорь БУЛЫГИН

Диалоги в дуэтах театров и людей

Шестой театральный фестиваль моноспектаклей и дуэтов «СВОЙ» в Екатеринбурге – шесть незабываемых сентябрьских дней...

Фестиваль молод, но у него уже есть биография, серьезная репутация в театральном мире и своя, говоря высоким слогом, миссия. Цитата из нынешнего буклета: «Впервые фестиваль «СВОЙ» состоялся в 2018 году. Более 60 театров приняли участие в нем за эти годы.

Более 10000 зрителей увидели незаурядные постановки российских и зарубежных театров.

СВОЯ миссия. Повысить статус моноспектакля и театрального дуэта как особой формы творческого высказывания и привлечь к этим жанрам искушенную и широкую театральную публику, сделать Екатеринбург притягательным местом для незаурядных мастеров сцены и актерских дуэтов, драматургов, сценографов, режиссеров, свободных художников, способных по-СВОЕМУ заявлять о себе».

Фестиваль номер шесть представил публике пятнадцать спектаклей, больше половины из них (восемь) приехали из Санкт-Петербурга. Северная и культурная столица давно обогнала Москву по количеству и качеству независимых театральных проектов, город стал средоточием искателей новых форм и смыслов.

О чем им важно и возможно говорить сегодня? Есть ощущение, что художников, особенно молодых, более всего занимает тема прошлого: страны, театра, отдельного человека. И, так или иначе, этот диалог с историей все равно выходит на разговор о настоящем.

На открытии фестиваля был сыгран спектакль «Красный фонарь» (его представил Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства, режиссер Дмитрий Крестьянкин). Эпистолярное и мемуарное наследие Владимира Теляковского, почти двадцать лет прослужившего директором императорских театров и отправленного в отставку в 1917-м, превратилось в своеобразную театраль-

Спектакль «Саша, не бойся»

ную дуэль двух молодых, обаятельных и заразительных актеров Максима Сапранова и Ивана Капорина. Их диалог искрился, как шампанское, в нем плелись театральные интриги и звучали отголоски великих исторических событий, очень зримо, интонационно и даже пластически возникли образы персонажей из записок Теляковского: Матильды Кшесинской, Федора Шаляпина,

Всеволода Мейерхольда и других великих и безвестных деятелей русского театра рубежа минувших веков. Изящное, элегантное и остроумное действо.

«Красный фонарь», при всем драматизме некоторых его сюжетов, все же не касался самых болевых точек российской истории (это не входило в его задачи). Иной случай – спектакль «Саша, не бойся» петербург-

ского А-Театра (режиссер Сергей Азеев). В его литературной основе повесть Евгения Ельчина «Сталинский нос», рассказывающая о судьбе ребенка, чьи родители стали жертвами репрессий 1930-х. Подобные юные герои уже не раз появлялись в российских спектаклях последних лет («Дети ворона», «Сахарный ребенок»), но если их родители действительно были невинными жертвами, то отец Саши, поглощенный молохом репрессий, сам палач и сотрудник ведомства страха. И мальчик, воспитанный таким отцом и гордящийся им, проходит особенно трудный путь. Главного героя играет кукла (ее автор – художница Татьяна Стоя). Появление куклы как полноценного персонажа драматического спектакля – одна из сегодняшних тенденций. Актер Станислав Демин-Левийман так одушевляет своего Сашу, что он быстро становится чувствующим, страдающим, взрослеющим персонажем из плоти и крови. Всех остальных персонажей, детей и взрослых, мужчин и женщин, играет Анна Лебедь-Кочеткова, демонстрирующая чудеса перевоплощения и настоящей сценической виртуозности. Этот спектакль о горьких (и не до конца выученных) уроках прошлого звучит как предостережение настоящему и будущему. Сергей Азеев, запомнившийся незаурядным актером по нескольким предыдущим фестивалям «СВОЙ», вырос в режиссера, спектаклей которого имеет смысл ждать с надеждой и интересом.

Прошлое прорастает в день сегодняшний и часто оказывается более реальным, чем настоящее. Об этом моноспектакль Владимирского театра драмы «Моя мать – секретарь ангела смерти» (пьеса Хадара Гальрона, режис-

Спектакль «Родительский день»

Спектакль «Костик»

сер Вячеслав Терещенко). Родители героини, появившейся на свет после войны, были узниками Освенцима, мать выжила только потому, что доктор Менгель («ангел смерти» – так называли этого чудовищного экспериментатора над людьми) назначил ее своим секретарем. Страшные воспоминания матери становятся частью жизни, сознания дочери, мешают жить настоящим, быть счастли-

вой. Актриса Анна Лузгина (приз за лучшую женскую роль) с редким драматизмом (в том числе пластическим) играет и ужас этих чужих кошмаров, живущих в голове ее героини, и – вопреки всему – путь к свету, надежде, счастью.

Диалог (если угодно – разборка) с прошлым – путь к себе настоящему. Со «скелетами в шкафу» (и не только в шкафу),

Спектакль «Не дуры»

Спектакль «Нэнси Дрогович»

разбираются герои пьесы екатеринбургского драматурга Алексея Еньшина «Родительский день». Мать и сын путешествуют от одной могилы к другой. Незабываемые обиды и грехи, действительные и фантомные, заслоняют что-то самое главное в реальной жизни, в которой по-настоящему друг у друга есть только эти два человека. И надо пройти долгий и порой мучительный путь стран-

ствий по царству смерти, чтобы понять это. Главное в спектакле «Родительский день» драматического театра «Доминанта» из города Губаха Пермского края (его постановщик Дмитрий Огородников отмечен призом фестиваля за лучшую режиссуру) – глубина и подлинность диалога, редкая, истовая достоверность характеров героев, уникальное актерское партнерство. Елена Шаран-

тай и Василий Цаплин отмечены наградой за лучший актерский дуэт.

«Саша, не бойся», «Моя мать – секретарь ангела смерти», «Родительский день» – примеры обращения театра к современной прозе и драматургии. Диалог с классикой может быть не менее содержательным. Пример тому – фестивальный спектакль Небольшого драматического театра Санкт-Петербурга по мотивам повести Михаила Булгакова «Морфий». Его поставил Александр Фонарев, молодой режиссер, ученик создателя НеБДТ Льва Эренбурга (сам мастер выступил худруком постановки). Острота формы, внимание не только к психологии, но и к физиологии человека, умение создавать невероятно напряженное сценическое повествование – все это фирменные приметы режиссерского стиля Эренбурга, которые вполне усвоил его ученик.

Совсем другой пример диалога с классикой (замечу, что несколько подзабытой) – театральная джем-сейшн «19Айболит42» коллектива «Театральный особнякЪ» (Москва) по мотивам сказки Корнея Чуковского «Одолеем Бармалея!». Текст, написанный в 1942 году на злобу дня (за главным злодеем, безусловно, просматривается Гитлер), не вошел в свод канонических сочинений Корнея Ивановича, а в нем, между тем, масса ярких и очень современно звучащих образов. Об этом напомнили актер-виртуоз, мастер точной интонации и заразительного жеста Леонид Краснов и музыкант-мультиинструменталист Сергей Летов. Спектакль «19Айболит42» (режиссеры Яков Рубин и Леонид Краснов) получил награду фестиваля «За высокое исполнительское мастерство».

Но современная литература, драматургия и проза, все же, были основным источником вдохновения для участников шестого фестиваля «СВОЙ». И незаурядность постановок – «Маршрут построен» Частного универсального театра Theatrum из Верхней Пышмы (пьеса Светланы Баженовой и Дмитрия Татарченко, режиссура Людмилы Исмаиловой), «Нэнси Дрогович» екатеринбургской Театральной платформы «В Центре» (пьеса Виктории Костюкевич, режиссер Светлана Баженова), «Костик» Чебоксарского камерного театра (пьеса Марии Огневой, режиссер Оксана Погребняк) – свидетельствует, что у этих новых текстов может быть не менее интересное продолжение сценической жизни.

«СВОЙ» номер шесть открыл несколько новых имен драматургов и режиссеров, но все же его главными героями традиционно были актеры. Илья Дель (приз за лучшую мужскую роль), интенсивностью и подлинностью своего существования спасший не очень внятный по замыслу спектакль по Рэю Бредбери «Уснувший в Армагеддоне» Театра ненормативной пластики Санкт-Петербурга (режиссер Роман Каганович). Наталья Миронова, в моноспектакле Лысьвенского театра драмы имени А.А. Савина «Шанель» (режиссер Ксения Кузнецова) предложившая свою версию биографии великого модельера. Дуэт танцовщиц и хореографов Маргариты Румянцевой и Светланы Вакуленко (пластический спектакль «Не дуры» Театра Дяди Коли из Санкт-Петербурга). Олег Рязанцев, чей моноспектакль «Друг мой» по пьесе Константина Стешика (Невидимый театр Санкт-Петербурга, режиссер Семен Серзин) стал замечательной финальной точкой фестиваля.

Наталья МИРОНОВА в спектакле «Шанель»

Спектакль «Друг мой»

«СВОЙ» номер шесть стал бесконечным диалогом. Не только создателей спектаклей с фестивальным жюри (его председателем была театровед Екатерина Морозова) во время ежедневных обсуждений.

Диалоги со зрителями и диалоги людей театра друг с другом, очень важные и откровенные, непрекращающиеся профессиональное и человеческое общение. Все это создавало совершенно особенную атмосферу фестиваля, творцы которой, конечно же, его создатели и организаторы – Камерный театр объединенного Музея писателей Урала, его директор Ирина Евдокимова и вся команда фестиваля. Спасибо им за шестой «СВОЙ», будем ждать седьмого.

«Гибрида» вид оригинальный

В большой и разношерстной семье свердловских театральных фестивалей случилось пополнение. Новый форум образовался не в областном центре, а в третьем по численности населения городе региона, давно славящемся крепкими театральными традициями и преданной любовью публики к сценическому искусству. В Каменске-Уральском прошел первый всероссийский фестиваль профессиональных театров «Гибрид», посвященный 100-летию городского драмтеатра. На конкурсе профмастерства, где показы соседствовали с занятиями по пластике, историческому этикету и сценическому бою, бутафорские шпаги скрестили Петербург, Махачкала, Омск, Сургут, Саранск, Ижевск, Шадринск, Ирбит и маленький город Мариинск из Кемеровской области. Приняли участники и необычный вызов – приглашение к сотворчеству в моментальной коллективной постановке, что стало главной отличительной особенностью театрального праздника с экспериментальным уклоном.

НИШИ И ФИШКИ

Все основные уральские фестивали имеют, можно сказать, лицедейства необщее выражение, занимая какую-то определенную нишу.

«Реальный театр» отслеживает знаковые новинки, собирает самые сливки и громкие премьеры. «Коляда-плейс» из года в год коллекционирует инсценировки пьес уральских драматургов. «На грани» пропагандирует современную хореографию. «Петрушка Великий» каждый раз задает актуальную для кукольного жанра тему. «СВОЙ» специа-

лизуется на минималистичных спектаклях для одного-двух актеров.

Новичок по имени «Гибрид» тоже постарался найти свою фишку. По факту это фестиваль-лаборатория, однако, не только

не игнорирующий «простого театрала», но наоборот – нацеленный на зрительское внимание, на разнообразие меню. И полные залы были тому убедительным подтверждением.

Главным условием участия в фестивале-ревю являлась подготовка самостоятельного отрывка на основе заранее предложенного драматического текста, который затем должен был влиться в лоскутный спектакль под самый занавес феста. Свести воедино фрагменты, поставленные представителями самых разных театральных школ,

Открытие фестиваля

Актер «Драмы Номер Три» Артем ГЕРЦ на церемонии открытия

брался идейный вдохновитель «Гибрида», главный режиссер каменной «Драмы Номер Три» Александр Балыков, выпускник ЕГТИ и ученик Коляды. Заключительная процедура сборки под маркой «обыкновенное чудо» должна была произойти буквально за несколько часов перед единственной публичной демонстрацией спектакля-коллажа. Десять актерско-режиссерских групп препарировали, каждая на свой манер, известную (автор нарек ее «многоэтажной, с подвалом и крышей») пьесу Алексея Слаповского «От красной крысы до зеленой звезды». Она состоит из 10 новелл, сюжеты и персонажи все время меняются, что дает простор для серии мини-бенефисов.

И... (тут мхатовская пауза) дерзкая задумка удалась. Подборка разрозненных сцен, удивительным образом, хоть и на скорую, но твердую руку руководителя проекта, превратилась в цельное действие, логически и эмоционально выстроенное, несмотря на использование самых разных выразительных средств, включая акробатические этюды и клоунаду, вплоть до эпизода, снятого на видео. Очень живое, искреннее «строе-ние» выросло на глазах зрителей прекрасным призраком, который никогда не повторится. И в этой эфемерности, спонтанности и сиюминутности кроется чудо театра. За ним мы проходим в зал, ждем, надеемся его увидеть, им восторгаемся, если оно случается.

ГАЛА-КОНЦЕПТ

Некая дружеская соборность, не хотелось бы разминиваться на термины типа «тусовка», проявлялась во всем. В проведении фестиваля, как и конкур-

Сцена из спектакля Государственного русского драматического театра Республики Мордовия «Маленькие трагедии» (лучшая сценография)

Сцена из спектакля Ирбитского драматического театра «Ветер в тополях»

Александр ФУКАЛОВ в своей лауреатской роли

Сцена из спектакля «Кабала святош» Омского драматического лицейского театра (лучшая женская роль)

После спектакля «Кабала святош» Омского драматического лицейского театра

Финальный спектакль фестиваля «Гибрид»

санта в гала-концепте общего спектакля, была задействована вся труппа каменского театра. Актеры, оставив где-то за кулисами котурны, примерили на себя незаметные роли кураторов, волонтеров, встречающих, провожающих, экскурсоводов... Вне конкурса радовали коллег и зрителей своими музыкальными и вокальными способностями. Театр, даром, что драматический, но замечательно поющий.

Лабораторная работа, кажется, шла сутки напролет. В актерских клубах после просмотров, уже поздним вечером, тоже все время возникали коллаборации – то в виде квартирника, то шоу-импровизаций. По утрам регулярно обновляющиеся составы собирались на мастер-классы, одни – чтобы перенять, другие – чтобы передать опыт. Приехали на «Гибрид» специально приглашенные театральные педагоги. Площадку для проведения занятий театру любезно предоставил недавно построенный в Каменске-Уральском Центр прогресса бокса «Витязь».

В жюри, наряду со свердловскими театральными критиками, вошли и практики, к примеру, в лице режиссера и актера нашего ТЮЗа Олега Гетце. Возглавил жюри молодой столичный актер из Театра наций Дмитрий Сердюк с режиссерскими работами в активе, благословленный на непростую миссию своим наставником Евгением Мироновым, благотворительный фонд которого «Театральные инициативы» выступил одним из главных партнеров фестиваля. Господа практики от разбора представленных постановок порой переходили к прямым советам и профессиональным рекомендациям. Реально поддержала инициативу театра администрация Каменска-

Уральского. Было видно, что отцы города ценят столетнего юбилея, стараются помочь ему, чем могут, и, главное, ходят в театр не только по официальным поводам в качестве почетных гостей. Да и сами жители Каменска дружно проголосовали за «Гибрид» через кассу и тепло встречали каждый показ, а шли они нон-стоп.

10 конкурсных спектаклей были продемонстрированы за пять дней, в режиме: дневной «сеанс» – в малом зале, вечерний – на основной сцене.

Запрограммированная изначально гибридность фестиваля позволила включить в репертуар театральную продукцию очень широкого спектра. И так называемый неформат независимых проектов (тот же пластический театр) не выглядел чем-то чужеродным на фоне классических «колоссов» государственных театров. «Гибрид» получился полифоничным, неоднородным, хит-парадом непохожих друг на друга стилей и направлений.

Зритель смог увидеть неожиданно много пантомимы. Почти «без слов» был спектакль с честным заголовком «Игра в молчанку» от удмуртского театра, под соответствующей вывеской «Молчи и танцуй», но его поняли даже дети, присутствовавшие в зале. Фаворитом феста была признана построенная на мимотрюках и жестах интерпретация пушкинского текста петербургским камерным театром ТОК – «Реквием. Сальери. Моцарт» взял приз за лучший спектакль малой формы. Собственно, от текста там осталось мало чего, но дело решило виртуозное владение телом двух актеров Николая Балобана и Евгения Рыжика, показавших, что безмолвное прочтение на абсолютно пустой сцене может быть актуально.

Вручение приза за лучший спектакль малой формы («Реквием. Сальери. Моцарт» Санкт-Петербургского театра ТОК)

Споры вызвал как раз-таки «нормальный», с минимальными купюрами текста, спектакль Государственного русского драматического театра Республики Мордовия тоже по «Маленьким трагедиям» (все ж, в этом году юбилей Александра Сергеевича). Но «архаика» по-прежнему имеет своих поклонников, тем более в постановке были свои весомые плюсы: отдельные уверенные актерские работы в духе «старой школы» (особо отметим Николая Большакова в роли Барона), уважительное отношение к первоисточнику, интересная верстка сцен

из «трагедий», и эффектная визуализация. Огромный подиум на вращающемся круге становился то подмостками, то эшафотом, то пиршественным столом. В итоге награды за лучшую сценографию удостоилась художник постановки Ирина Сид.

НА ПРАКТИКЕ

Фестивальная программа сама по себе напоминала калейдоскоп – с контрастной переменой, под гром оваций, условных декораций, в которых теперь играет со смыслами театральная практика большой

Мастер-класс по сцендвижению

России, а новые формы конкурируют с традицией. Так в свете рампы возникали друг за другом: национальный театр с переосмыслением советской пьесы, поэтический театр со «спектаклем-провокацией» и «спектаклем-исповедью» в одном бокале, или «театр масок а ля дель арте», переиначивающий на свой лад булгаковскую интерпретацию истории Мольера.

«Моего бедного Марата» Алексея Арбузова Лакский музыкально-драматический театр имени Капиева из Дагестана, несмотря на бытовые подробности, показал отчасти как восточную «легенду о любви», пережившей блокаду, но оборвавшейся после войны. Сургутский театр в «Личном деле № 1889. Анна Ахматова» максимально драматизировал жизнь и судьбу поэтессы при помощи мелодекламации ее стихов и биографических документов, а также театральных образов, не всегда свободных от штампов, и вольно подобранной кинохроники. Авторы отдали Ахматову под вымышленное следствие, вдобавок героиня еще и «раздвоилась»: ее эмоционально сыграли сразу две актрисы — Юлия Тюкалова и Александра Кехтер.

Но награда за лучшую женскую роль досталась все-таки исполнительнице персонажа,

не страдающего множественным расстройством личности. Хотя Дарье Оклей пришлось изобразить на сцене мастерицу перевоплощений, артистку мольеровской труппы Мадлену Бежар – в многофигурной, похожей на костюмированный бал, постановке «Кабала святош» Драматического лицейского театра из Омска.

Большинство театров, так или иначе, тянулось к освоению многоликой русской литературы. Покушения на шедевры не всегда проходили удачно. Вряд ли плодотворной идеей было скрестить повесть Достоевского «Записки из подполья» с самодельным стендапом не самого смешного пошиба, как это произошло в спектакле Шадринского театра. Такой «подпольный гибрид» из бородатых шуток, интерактивного пристаивания к зрителям, номеров, сыгранных за кулисами и т.п., делает классику не столько «нескушной», сколько невразумительной.

Самым соразмерным гибридом порадовал Ирбитский драмтеатр. Французская трагикомедия «Ветер в тополях» о трех ветеранах Первой мировой войны, заброшенных на островке старческого одиночества, и трогала, и веселила, и брала за живое. Здесь были и режиссерская точность (постановка Татьяны Заха-

ровой), и прекрасный актерский ансамбль (надо назвать опытного актера Алексея Кизерова и дебютанта Тимофея Назарова). Еще один участник этого трио Александр Фукалов (играющий главный режиссер театра, хорошо знакомый уральцам) заслужил приз за лучшую мужскую роль. Вот как отозвался о нем председатель жюри Дмитрий Сердюк: «Артист он, конечно, от Бога. Я таких мало встречал. Учиться, учиться и учиться у него! Его импровизации, его вкусу, его взаимодействию с партнерами. Вот это и есть русский психологический театр. Настоящий, большой артист».

Помимо дипломов, победители получили красивые призы в виде балансирующей фигуры в многограннике рукотворной работы Льва Низами, оформляющего сейчас премьеры «Драмы Номер Три». Внеконкурсный приз присудили актрисе каменского театра Анне Котоминой за моноспектакль по пьесе Романа Козырчикова «Бибинур», показанный кулуарно на актерском клубе (все же дело не обошлось без уральской драмы).

Можно сказать, что все участники фестиваля побывали на летней производственной практике, не все получили дипломы, но остальным – зачет!

После финального спектакля фестиваля «Гибрид»

Старт под крылом самолета

Вот уже восьмой год в Екатеринбургском театральном институте (ЕГТИ) реализуется уникальный проект, о котором не раз шла речь на страницах «Культуры Урала» – Лаборатория ТЕАТР_УРАЛ «Твое время». Новая лаборатория состоялась в середине сентября.

Э то, как формулируют организаторы проекта, профессиональная start-up-платформа для студентов выпускных курсов театральных специальностей: актерское искусство, режиссура театра, сценография и драматургия. На лабораторной площадке встречаются студенты из ведущих вузов страны и ближнего зарубежья и за семь дней создают эскиз возможного будущего спектакля. На первом этапе студенты курса Николая Коляды пишут пьесы на заданную лабораторией тему. Затем проводится конкурс среди будущих режиссеров и сценографов разных театральных школ на создание художественных решений выбранной ими пьесы.

К концу августа были объявлены пять пар «режиссер-сценограф» – из ГИТИСа, РГИСИ, Института имени Щукина, Ереванского института театра и кино, Луганской академии культуры

«На связи с прошлым»

и искусств, Института искусств и культуры Узбекистана. И авторы будущих работ проводят уже в самом ЕГТИ кастинг среди выпускников-актеров. Нынче это были студенты Андрея Русинова, Вячеслава Белоусова и Олега Гетце. Затем ребята неделю готовят эскизы, показывают их в финале лаборатории экспертной комиссии, и лучший, доделанный за дополнительный бюджет до полноценного спектакля, входит в репертуар или Учебного театра ЕГТИ,

или «Коляда-театра», или... И вот здесь необходимо уже говорить не об алгоритме работы лаборатории вообще, а об особой ситуации, которая сложилась в этом году.

Благодаря активной деятельности администрации института, лаборатория получила новый импульс, мощный, перспективный, вдохновляющий. Вместо обычных скромных пространств студенческих аудиторий Учебного театра, лаборатория проходила в выставочных корпусах одного из крупнейших музейных комплексов страны – музея военной и гражданской техники в Верхней Пышме. Тема: «Театр в музейном пространстве». Для ее воплощения участникам была предоставлена возможность выбора одного из объектов музея и создания на его основании сначала драматической истории, а затем эскиза спектакля.

Сайт-специфик театр отдыхает. Не каждому, даже успешному, профессиональному коллективу

Руководители лаборатории

выпадает возможность работать в таком пространстве, с такими невероятными музейными объектами. Машины разных времен, конфигураций, статусов, которые сами уже так «играют», берут на себя столько внимания, что попробуй «обыграть», сделать частью твоего замысла – именно в корпусе автомобильной техники проходило большинство показов. Что уж говорить о втором корпусе – «Крылья Победы», где представлена советская авиация 1930-40-х годов!

Выбор объектов ребятам давался, что греха таить, нелегко. В перерыве, за чаем, организаторы рассказывали, в каком шоке пребывали сначала юные драматурги, оказавшись здесь. Например, один, среди всего этого великолепия материальных объектов, выбрал поначалу... столик служителя музея. Столик в показах все-таки не участвовал, но участвовала телефонная будка. И участвовала вполне успешно.

Режиссер Ангелина Воробьева из Луганской академии культуры и искусств и сценограф Полина Стенина из ГИТИСа получили пьесу Артема Шушарина «На связи с прошлым», телефонную будку типичного советского образца и узкое длинное пространство перед ней. Они поставили скамейку спиной к зрителю и разрисовали окна хулигански-наивными изображениями литературных классиков. Собственно, это все. Но закипела жизнь, явленная нам в двух поколениях. Здесь бегали, носились на скутерах, кричали, падали, вскакивали, хохотали. Ребята рассказывали и о себе, сегодняшних, но прежде всего, о своих ровесниках позднесоветского времени. С трудом передвигающиеся бабушка (Елена Корницкая) с дедушкой (Дмитрий Горошников), устав, присели на

Эскиз «Доброжелательный визит»

скамейку. Глядя на проносящуюся рядом чужую молодость, дедушка скинул поношенное пальтишко и, обернувшись юным красавцем, стал рассказывать бабушке свою историю, тесно связанную с телефонной будкой. Было интересно видеть, с какой доброй улыбкой смотрят эти молодые рассказчики, на тех, из 1970-х, как понимают и их жажду неконтролируемого общения, и чувство одиночества, которое часто возникает у подростка в семье, и желание помочь, поддержать. И еще книги – у них, современных юношей и девушек, нет этого в опыте: радоваться, что достал, наконец, роман Замятина. Но они с большим уважением рассказывают через своих персонажей о том, как это было важно. Эскиз,

Тот самый кабриолет

еще не совсем собранный, временами распался на отдельные темы, фрагменты, но в нем было много энергии, доброты, внимания к другому времени, людям, и именно он стал победителем лаборатории – по мнению жюри.

Было и еще одно веское мнение. Оно абсолютно не противоречило первому, тому, что эскизу, о котором шла речь, суждено быть спектаклем. Елена Филатова, исполнительный директор музейного комплекса, которая входила в состав жюри, заявила от имени комплекса свой спецприз. Он дает право другому эскизу быть доделанным до полноценного спектакля. И оба получают свои «сцены» – выбранные места в музейных корпусах.

Эскиз «Самолет» разворачивался под крылом ТУ-2. Самолет в натуральную, естественно, величину. Можно было просто сидеть и рассматривать это чудо, экспонат играл сам. Пьеса Алексея Бухаровского посвящена прекрасной и трагической жизни его создателя авиаконструктора Андрея Туполева. В эскизе режиссера Светланы Загфаровой из Щукинского института и сценографа Ара Исраеляна из Ереванского института театра и кино герой предстал в трех возрастных ипо-

стасях. Пожилой человек (Даниил Березин) рассказывал не столько о своем детстве (героя в детстве играла Мария Государева), сколько о зрелом возрасте (Илья Аманаев), удивительно в творческом отношении плодотворном и в то же время невероятно тяжелом, невыносимо трудном.

ТУ-2 и другие модели были созданы обвиненным во вредительстве Туполевым в сталинском заключении. Мы присутствовали на допросах, узнавали о событиях в тюремном КБ, размышляли вместе с героем... Наверно, действительно этот эскиз был одним из самых серьезных и значимых, и выбор представителя музея совершенно оправдан. Жаль, что в художественном отношении монологизм текста пьесы был усилен пафосно-однотонно главным исполнителем.

В другой части корпуса «Крылья Победы» размещен еще один выбранный экспонат – истребитель ЛАГГ-3. Но и пьеса Анастасии Чернятьевой «Праздник для Анхен», и эскиз Артема Ивлева из ГИТИСа и Елизаветы Коротковой из ЕГТИ не столько о войне, об истреблении людей, сколько о несовместимости войны с жизнью в обычном человеческом сознании. Рядом с истребителем стоит

несоизмеримый с его мощными габаритами обычный празднично накрытый стол. Дело происходит в немецком замке в Рождество...

Как свидетельствовал на обсуждении Николай Коляда, пьеса эта была написана первоначально как киносценарий, поэтому из-за срочных переделок сюжет оказался «недопроясненным». И в самом деле, совсем не сразу было понятно, что святой Николаус, который пришел поздравлять девочку Анхен (Устинья Щеглова), это переодетый по просьбе мамы (Ульяна Фещенко) русский пилот упавшего истребителя (Никита Подольский). Но, так или иначе, эскиз этот, в целом, в отношении проработки и режиссером, и актерами человеческих отношений, тех непростых чувств, которые испытывают в данной ситуации персонажи друг к другу, был одним из самых подробных, самых пронзительных.

Руслан Рустамов и Шавкар Басарбаев из Ташкента вместе со сценографом из РГИСИ Анной Романенко сделали эскиз по пьесе Артема Шушарина «Доброжелательный визит». Действие разворачивалось вокруг эффектного экспоната одной из первых моделей Форда. Авторы остроумно «прошили» эту криминальную ис-

торию из жизни «дикого Запада» цирковыми интермедиями, клоунскими номерами. Однако, несовершенство пьесы, когда замах не соответствует результату, не позволило, к сожалению, работе вырасти в удачный эксперимент.

Совсем досадная история произошла с эскизом «Кабриолет» Виктора Алеева из РГИСИ. Экспонат был одним из самых эффектных – длинный блестящий шикарный «Гагаринский ЗИЛ-111в». И мне, откровенно говоря, почти бесфабульный сюжет показался одним из самых впечатляющих, самых интересных. Но и разбору он не подлежал, и сейчас о нем писать не имею права, поскольку Виктор нарушил правила игры, то есть лаборатории.

Случилось и еще одно непредвиденное обстоятельство. На сей раз – приятное. Поскольку ребят-актеров оказалось гораздо больше, чем персонажей пьес, решили для них сделать дополнительный внеконкурсный эскиз по пьесе Арины Мансуровой «Апельсиновый рай». За него взялась режиссер Александра Коршунова из ЕГТИ вместе с Еленой Коротковой из ГИТИСа. И в результате публика отдала свой приз зрительских симпатий именно «Апельсиновому раю».

Участники лаборатории – под крыльями самолета

Саша да Наташа, Принц с Принцессой и... капуста

В некотором царстве, в некотором государстве... Нет. Не так. Надо вот эдак.

В граде стольном и шумном Екатеринбурге... Тихо жили Дед да Баба! Стоп.

Почему «жили»? Живут и здравствуют. И вовсе не Дед и не Баба. Пока. Придет время, и они ими станут – дедом Сашей и бабой Наташей. А пока просто Сашенька и Наташенька. Одним словом – семья. Однако доченька Машенька у молодой семьи уже имеется. Да такая славная девочка! Расторопная! Послушная! Скажут ей – сделай то-то. Делает. Теперь – вот это. И опять исполнит. Молвят родители крохотуле: «Вот тебе денежка, поди туда, не знаю куда, и купи то, что глазкам твоим любо». Идет. И, на удивление родителей, приносит как раз то, что надо. Хлеб, молоко, муки для оладушек, даже кочан цветной капусты!

Скоро сказка складывалась, а росла дочурка, на радость семьи, еще быстрее. Вот уж Машенька – артистка театра. Да какая! В балете танцует. Аккордеоном управляет! На фортепьянах пальчиками перебирает. Песни поет. По сцене Принцессой похаживает. В воздухе Русалочкой летает, яко по морю синему. Или громко оповещает: «Я чайка»!

А надо сказать, семья та тяготела к летучести.

Дед Саша как-то говорит: «А не стать ли мне Ягой Бабой?». И стал. Конечно, сказочной. Концертно-развлекательной. О как! Сашина Ягуша многому люду пришлась по нраву. Посыпались вызовы на randevу от нефтяников, хантов, манси и даже от привередливых газовиков. Всю Югру заполярную с концертами исколесил на вертолетах да вездеходах наш Саша. Всюду хлебом-солью встречали. Одно время облик Бабы Яги Саши Викулина – крючконосой старушенции – красовался и на трамваях стольного града Екатеринбурга. Да, вот так! Старушка –

Театральная семья в зрительном зале

с виду нечисть «потусторонняя», а в поведении совсем-совсем наоборот. Не злая. Не коварная. Сплошная симпатия. К тому же, в общении смешная. Такой перевертыш с нечистой силой случается. Иногда. Когда ее сущность поселяется в добром человеке. А уж добра-то у Саши имеется возда маленькая тележка. И тратит он это богатство, не скупясь.

...Уходила из жизни коллега по ТЮЗу, заслуженная артистка

России Лариса Ивановна Грибкова. Тяжело, с болью расставалась с этим миром. Только уколы приносили облегчение. А уколоть-то и некому. Потому как одинокая. И тут вызвался наш Саша. Два раза в день – рано утром и поздно вечером. С края города до другого края. В мороз и стужу. На трамвайчике, а где и пешком. До работы и после. Добирался Александр свет Васильевич и делал облегчающий укол. Тридцать

Александр ВИКУЛИН на сцене

дней. Пример доброты длиною в 60 уколов. Никто не заставлял его совершать этот, не побоюсь слова, человеческий подвиг. Да и Грибковой наш Саша не сват, не брат и не племянник. И долга перед болящей у него никакого не имелось. А вот – шел и выполнял. Никому об этом не говорил, не гордился этим. И выгоды никакой не ждал. «Божечка милостивый, – крестилась Лариса Ивановна (сам видел) после каждого укола, – прости Саше земные грехи, ведь он Святой!»...

...Летучесть проявлялась и у супруги Натальи-душеньки! Земное тяготение преодолевала легко, красиво. Сначала в оперном театре, а уж в дальнейшем в компании «Балет плюс». Исполнит *Pas ballonné* (па баллонне) – прыжок на одной ножке или вскок на пальчики с продвижением за рабочей ножкой... и летит! Затем прыжок *Pas failli* (па фаи) – с двух ножек

на одну, в котором сразу после приземления свободная ножка плавно проводится через I и IV позиции и на нее переносится центр тяжести... и опять летит! Ну, а уж проделав *Pas sissonne* (па сиссон) – прыжковые движения с двух ножек на одну – и подавно летит! А как изящно исполняла *Pas de chat* (па де ша) – движение, имитирующее легкий, грациозный прыжок кошки! «Летит, как пух от уст Эола. То стан совет, то разовьет и быстрой ножкой ножку бьет!» Это полет, друзья, мои. Самый настоящий. В это время человек отрывается от земли и летит! К сожалению, балерина – профессия не долгого полета. Гравитация побеждает. Да и возраст. И пошла Наталья свет Аркадьевна свой полетный опыт передавать молодым. Сначала в лицей имени Дягилева, а затем в хореографический колледж. Где и по сей день юную поросль обучает.

Ну, а Машенька-дочка так вот летала-летала по сцене Русалочкой. Бегала-носила Чайкой. Пребывала и Принцессой человеческой в разных спектаклях. Все бы ничего. Да затосковала.

Король (Александр ВИКУЛИН) и Золушка (Мария ВИКУЛИНА)

Маша – Снегурочка на Губернаторской елке

Стали одолевать красну-девицу сердечные томленья. Теснили ей младую грудь. Душа ждала кого-нибудь. Ну, не просто всяко-разного жениха, а, конечно, принца. Какая же сказка без принца? И вот. Открылись ее большие лучистые глазки, и сказала: «Это Он!»...

Для Марусеньки явившийся Он, конечно же, Принц! Долгожданый. А для других – совсем

даже не корононосец. Волосы длинные на лоб свисают «а-ля, молодой Горький». Роста высокого, но склада не богатырского. Руки длинные, но худоваты, не спортивные. Дай ему в эти руки меч... Ой, ребята, ну, не Илья Муромец. А вот фехтование, поди ж ты, в театральном институте преподавал. Да так убедительно. Будто родился со шпагой в руке. Только скажи: «En garde etes!». Мол, сударь, к бою! Вот тут Он покажет вам!

Сцена из спектакля «Русалочка»

В обучении строг. Студенты побаивались его и уважали. Как-то вместе даже выпили пива. Захмелели не сильно. А так, с легкостью в головах пребывали. И наш-то «не Илья Муромец» стал разъяснять параграф «группировка мышц в прыжке». Для наглядности со второго этажа сиганул. Неудачно. Ступню сломал. Не сгруппировался. Так бывает.

Пока в гипсе время коротал, приглашение подвернулось. Газовикам Югры позарез требовались два артиста – возрастной и молодой. Развлекать буровиков. Кандидатуры, не поверите, сама Москва отбирала. Выбрали. Меня (вашего покорного слугу) и Сережу Тиморина. Оклады определили: аж 50 тысяч! Поселили в номерах шикарных. Серега проживает за левой стеной. Душ принимает и поет. Голос звонкий. Воспитывался в хоре мальчиков. Петь умеет. А за правой стеной проживает футболист-легионер из Перу. Нападающий команды Газпрома. Оклад – миллион, в рублях, конечно. Мало того,

что он часами мячом по стене лупит – удары оттачивает, так еще по утрам, раненько, на «андском» наречье очень громко поет! Так что жил я в те дни с песнями и как в песне: «Справа кудри токаря, слева – кузнеца». Заработали мы в ту осень большую

Мария ВИКУЛИНА в спектакле «Русалочка»

для нас деньгу. Не успел Серьга порадоваться, как... у родителей рассыпалась печь. Живут в своем доме. В поселке пригородном Горный Щит. На пенсии. Без печи ни туда и ни сюда. Вздохнул наш «не Муромец» и помог выстроить новую печь. Финансово помог. А уж на остаток заработка себя порадовал – купил спортивный лук да колчан со стрелами. Сидит на крыльце деревенском, словно былинный герой Алеша Попович, и пуляет стрелами. В разные сто-

Мария ВИКУЛИНА – Нина Заречная. Сергей ТИМОРИН – Треллев («Чайка» в Доме актера)

роны. Любит стрельнуть. То из лука. То словом острым. В карман за ним не полезет. Характер у него острословный. Неуютный для окружающих. Не белый, не пушистый. Сложный.

А вот Машенька его полюбила. Для нее он Принц. Совсем даже не острый. И Он Машеньку сильно полюбил. Возьмет на руки. При всех. Носит. На землю боится опустить – вдруг улетит? Но она, похоже, не собирается улетать. Не хочет. На тех руках ей хорошо. Уютно. Дышится счастливо. И дела всякие вместе совершают радостно и слаженно. Недавно вот организовали «Землянку». Не ту, в которой люди живут. А такую, что во многих из нас проживает. Военная землянка.

...Давно тому назад. Для точности – 44 года. Небезызвестный в здешнем царстве Михаил свет Вячеславович Сафронов задумал отметить в ТЮЗе День Победы «художественно». Выставил на стол угощения. Не какие-нибудь там антрекоты и пироженки, а черный хлеб! Лук! Соль! Картошку в мундире! Квашеную капустку! И – водочку! Фронтovou порцию – 100 граммов. Каждому гостю и участнику. Посадили на почетные места троих (увы, всего-то) фронтовиков: заслуженного артиста РСФСР, рядового-пехотинца Павла Алексеевича Федосеева, зам. директора театра, старшину-разведчика Евгения Никоновича Мамаева и гримера, медсестру-сержанта Веру Вячеславовну Величко. И художественно поздравили с Днем Победы. Молодые артисты в их честь пели, чечетку выбивали, стихи читали. Фронтовики в ответ о боях-сражениях поведали. Душевно прошел вечер!

С тех пор и живет «Землянка» в коллективе. Заслуга Саши свет

Мария ВИКУЛИНА в спектакле «Шли девчонки по войне»

Мария ВИКУЛИНА с коллегами – участниками спектакля «Шли девчонки по войне»

Васильевича. Он бессменный руководитель и вдохновитель этой затеи. Но годы берут свое. «Руль» молодым передал. Дочке Машеньке и Принцу... то есть, зятю Сергею. Молодые ответственно приняли руль. Понимают, что не с них все началось. Они просто следующие.

Так вот идут по жизни Маша и Сережа. Щечка к щечке. Ладонка в ладонку. И смотрят в одну сторону, уже – шестью глазками. Пока суть да дело, Машенька подарила своему Принцу маленькое чудо – доченьку Валю. Качает наш Принц наследницу и напевает. А дед Саша учит внучку, какой Ягой-Бабой быть. Не злой

и коварной, а доброй и смешной Ягушей. Конечно и баба Наташа всяким «танцуйкам» внучку обучает. Полетные секреты малышке доверяет. Не навязчиво, а так, мимоходом – когда про *Pas de chat* расскажет, в другой раз *Pas sissonne* научит. А между танцуйками оладушки пекут. Семья Викулиных хлебосольная. У Саши всегда с собой портфельчик. В нем – джентльменский набор: чуть-чуть «антидепрессанта», закусочка и комплект стопочек. Разольет и скажет: «Пусть по нашему организму Христос босыми ножками протопает...». Когда эти ножки в себе почувствуешь, тут же запоешь.

Жить для всех

Предзимний Екатеринбург – особый сюжет природы. Октябрьский снег покрывает тротуары, на нем отпечатываются следы шагов, графика тропинок, «портреты» путей горожан. Идет человек и ждет, что налетит ветер, обнажит деревья окончательно, осень кончилась, но и зима не наступила... И все это сродни тому самому портрету, который со словами и сюжетом. Почти театр и декорация. А еще встреча и судьба. При встрече с актрисой Мариной Гапченко – все это присутствует. И слова, и театр. И судьба.

И так выходит, что на «холсте» ее творческого портрета проступают точки и линии, графика и цвет, ракурсы и композиция, а все вместе – образ неповторимого, иногда неумолимого совершенства, текущего во времени.

В профессии артиста, тайнах ее, множество удивительных вещей. Если использовать метафору, то от посадки в землю лозы, выращивания винограда, до его сбора и «сочинения» вина проходит много времени. И то, каким будет вино – ординарным, терпким, ароматным, сладким или изысканным – и есть мастерство винодела. Какую игру сыграет время, помноженное на талант? Этого никто сказать не может, пока не пригубит.

Юная Марина ГАПЧЕНКО

Мастерство актера – похоже на винодельческое искусство. И время виноделия наступает у артиста, вступающего в возраст, где опыт и мастерство не ходят один без другого. И, конечно, изначально эта профессия требует таланта, дара, трудоспособности... много чего нужно вложить, чтобы засияла на сцене хотя бы маленькая звездочка. Засияла и подарила свет людям и, в итоге, миру. Звучит несколько возвышенно, но, как писал Борис Пастернак: «Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех...».

Итак, первый секрет «виноделия» в артистической профессии. Это «корни» и учителя.

В городе Нижняя Салда родилась девочка Марина, которая

с юных лет помнит себя... артисткой. Что ж! Такие дети бывают. Они и стихи декламируют, и поют, и танцуют, а никто не учил. Это само получается. Вышел на сцену в детском садике и запел. Взял в руки деревяшку и стал «играть», как будто это скрипка или гармошка. Подхватила юбочку пальчиками, закружилась – глаз не отвести.

Если ребенок следует своей природе, увлечен и даже поглощен этим, то он ищет себя. Тогда и встречается Учителя или учителей. Его ведут, охраняют, ограняют способности, вливают в него, как в молодые меха, «виноградный сок» творчества. Будет ли это благородное вино? Показывает время.

Марина Гапченко с детства выходила на сцену. А поскольку

Марина ГАПЧЕНКО

В роли Сони в спектакле «Натasha Ростова»

Соня – Марина ГАПЧЕНКО, Наташа – Ия ШАБЛАКОВА («Наташа Ростова»)

Фалина (Марина ГАПЧЕНКО), Бэмби (Любовь ВОРОЖЦОВА)

в советское время во Дворцах культуры было много кружков по интересам, студий, школьных театров, то «драмкружок, кружок по фото, а мне еще и петь охота» – все надо было пробовать, все было интересно, везде получалось.

И в драматической студии, и в вокальном кружке, и в классе балета. Тут возникают в ее памяти имена руководителей и артистов Павла и Виктора Ефимовых, которые пестовали нашу героиню

в ее юные годы. Буквально от выбора сценических костюмов до вывода на сцену. И она и пела, и плясала!

Когда Марина поступила в Свердловское театральное училище, ее учителями стали народный артист России Василий Константинович Козлов и педагог по речи Ольга Михайловна Голубь.

А вот любопытный вираж. Параллельно ей удалось совершенно случайно пройти, как нынче сказали бы, кастинг в танцевальную группу Уральского народного хора. Но этот «магнит» оказался слабее театральной сцены.

В Свердловский театр юного зрителя ее отобрали безоговорочно. Так началась профессиональная актерская карьера. И, несмотря на то, что будущая артистка была худенькая и невысокая, она

стала играть красавиц. Потому что красавица! Но не Снежная королева, ледяная и неподвижная, а веселая и быстрая, как олененок.

И следующим учителем был для нее Лев Давыдович Вайсман, режиссер-легенда Свердловска. К тому времени он уже поставил в ТЮЗе «Трех мушкетеров» (совместно с Юрием Жигульским), «Снежную королеву», «Легенду о Ричарде Тишкове», «Ревизора» и другие спектакли. И приступил

Буратино («Золотой ключик»)

В спектакле «Звездный мальчик»

В спектакле «Любовь, любовь, любовь...» с Игорем БЕЛОЗЕРОВЫМ и Владимиром ИВАНСКИМ

к постановке «Звездного мальчика», где главная роль досталась юной Марине. Очень сложная роль. Изысканная литература Оскара Уайльда, оригинальная режиссура Мастера. Дети в зале смотрели, затаив дыхание.

Потом лавиной пошли роли: Царь-Девушка в «Коньке-Горбунке», Юленька в «Доходном месте», Лиса в «Красной Шапочке», Фалина в «Бэмби». На особом, памятном месте роль Сони в спектакле «Наташа Ростова», поставленном режиссером Юрием Котовым.

Когда Свердловский ТЮЗ возглавил Владимир Рубанов, замечательный режиссер, на долю молодой актрисы выпал период творческого подъема. Она вспоминает о взаимопонимании на единой творческой волне с режиссером. С полуслова! Но главное – точно сформулированные актерские задачи. И это первично. Эмоциональность и эйфория – уже потом. Вторично. Режиссер находил «струну» в артисте, чтобы тот «звучал», как музыка. Благодатным учите-

лем для Марины Гапченко был Рубанов. А она – благодарной ученицей. И память о нем хранит бережно.

В связи с этим нужно отметить еще один памятный знак на ее пути: роль Матери в спектакле «Алеша». Многие помнят великолепный фильм Григория Чухрая «Баллада о солдате». Тюзовский спектакль был поставлен по сценарию этого фильма. Солдат Алеша приехал на минутную встречу с матерью. Вот как рассказывает о репетициях сама актриса: «Сижу в напряжении и готовности, но режиссер не вызывает. Как только доходит до моей сцены, Владимир Александрович объявляет: репетиция окончена. И вот в очередной раз сижу, смотрю, переживаю, но в абсолютно расслабленном состоянии. И вдруг он: Гапченко, на сцену! Иду. Встреча с сыном. К слову сказать, мы со «сценическим сыном» реально почти одного возраста. Какая я мать? Начинаю плакать. Эмоционально «дошла уже». Владимир Александрович: «Нет. Не так яростно!». Повторяем. Вот я вижу своего Алешу, бегу к нему по рельсам, падаю, обдираю колени, подбе-

гаю! И режиссер тихо: «Пауза». Несколько мгновений спустя: «Пауза», еще через несколько мгновений: «Пауза!». И только потом: «Можно!». И я бросаюсь к Алеше и выдыхаю: «Сынок!..». Пронзительная была сцена.

Конечно, у актрисы, сыгравшей в театре более ста ролей, были работы в спектаклях, поставленных по отечественной и зарубежной классике. Это и «Доходное место» Островского, и «Утиная охота» Вампилова, которые поставил известный режиссер Дмитрий Астрахан, и «Чайку» (режиссер Георгий Цхвирава), «Любовь, любовь, любовь...» по Чехову, и «Прощание в июне» (в постановке Владимира Рубанова), и «Последние» Горького (режиссер Юрий Жигульский).

И вот новая веха творчества: спектакль «Иуда Искариот» по Леониду Андрееву в постановке Анатолия Праудина. Евангельский сюжет. Совершенно особая реальность. Светоносная. Сложнейшая. И, значит, новая выразительность. Роль Марии Магдалины – это жертвенная женственность, не очень много слов, но духовное осознание

Кручинина – Светлана ЗАМАРАЕВА, Галчиха – Марина ГАПЧЕНКО («Без вины виноватые»)

Галчиха («Без вины виноватые»)

глубины евангельской темы вызывает дрожь. Не всегда доводится на актерском пути сыграть во встрече Христа и Иуды. Этот спектакль был знаковым в репертуаре Свердловского ТЮЗа, потому что говорил о главном: о человечности и о предательстве, о святом и земном. Это всегда большая ответственность перед зрителем. И это состоялось, как откровение. Откровение Христа (Владимир Сизов), Иуды (Владимир Кабалин) и Марии Магдалины, которую сыграла

Марина Гапченко. Такой большой подарок случился в ее актерской судьбе.

А дальше все по законам этой судьбы. Новые роли, каждодневное служение любимому делу.

Камерный театр открыл актрисе новые горизонты: «Миллионерша» по Бернарду Шоу (роль Женщины), «Дети солнца» по М. Горькому (роль Няньки), «Ермаковы лебеди».

А еще Гапченко снялась в фильме Василия Сигарева «Волчок» в роли бабушки. И это тоже веха на ее пути. Горемычная провинциальная жизнь с беспутной дочерью, внучка – «Волчок». Но и это часть жизни, запечатленная в талантливом фильме.

Завершить хочу рассказом о моноспектакле «Горбатая» по пьесе Ярославы Пулинович (режиссер Екатерина Великова), поставленном в театре «Т.У.Т.» (Театр. Урал. Текст).

Великолепная драматургия, замечательная режиссура и трагическая роль простой женщины, которая в своей исповеди достигает высоты житейской мудрости, счастья и умения отдать последнее. С этим человеком нас зна-

Мать («Мы, герои»)

комит Марина Гапченко. Одна за всех, в течение почти полутора часов. Сколько же надо в себе накопить силы, чтобы буквально загипнотизировать зал, погрузить его в молчаливое состояние размышлений о том, как бывает, когда ничего не дано: ни здоровья, ни богатства, ни любви, а все равно все есть, и можно отдать все до донышка. Такие характеры встречаются. Они и освещают мир, и строят его.

Да, все сбылось в судьбе нашей героини – актрисы Марины Гапченко. И родители, и учителя, и встречи с потрясающими талантливыми людьми, коллегами, поклонниками. И успех, реальный, яркий. Эта «ариаднина нить» творчества не кончилась, не прервалась, а все ведет в благородном деле. И нынче, в год своего славного юбилея, Марина Владимировна преподает в ЕГТИ актерское мастерство. И играет на сцене. Потому что, как сказал великий философ Н.Ф. Федоров: «Жить надо не для себя и не для других, а со всеми и для всех». Как и служить своему призванию.

Афиша моноспектакля

Мы звездная память друг друга

Владимир Сизов – актер Свердловского-Екатеринбургского ТЮЗа, проработавший в нем всю жизнь. Даже можно сказать – отдавший свою жизнь. Нынче ему могло бы исполниться 75... Он был необыкновенным человеком, ярким и очень талантливым артистом. Служил театру до последнего биения сердца. Это знали все, кто его любил.

И те роли, которые Сизов играл на сцене, по сути были одной большой ролью. Многосюжетной, многообразной, разноцветной. И, как любое творчество, такая роль, по словам Б. Пастернака, «не читки требует с актера, а полной гибели всерьез».

А может ли театр и служение ему воплотиться в житие?

Вот прямо так – житие. Древнерусская традиция. Точнее, особый жанр. Да, может. Но очень редко. Житие – не только опыт правильной жизни, которая строится «из поведения», а, значит, почти исповедь. Житие связано с духом, следовательно, с творчеством.

У Володи (называю его так по-дружески, потому что мы были хорошо знакомы) этих творческих импульсов было много.

Владимир СИЗОВ

И человек он был не простой. Симфонического таланта. И огромного обаяния. Талант дан авансом и требует труда и умений. Опытов и пыток. У артиста – требует большой внутренней и физической работы, внешних данных, чувственности. Хорошо бы, если бы к этому всегда прилагался ум. Но

в актерской среде это встречается не у всех: бывает, что артист – просто инструмент в руках режиссера. У Сизова ум был. Острый и пыливый.

Но что делать, когда артист не вмещается в актерскую профессию? Он шире, глубже, ярче. Он переполнен своим талантом. Разнообразным. Володя хорошо пел и играл на гитаре, рисовал, писал стихи, инсценировки. Философствовал. Собрал хорошую библиотеку, по книжечке, все читаное, все драгоценное. Он был профессиональным читателем. Прекрасно разбирался в литературе, особенно в поэзии.

И к ролям относился вездливо, докучал на репетициях режиссерам до раздражения. Они все придумали! А он лезет «под кожу» и все размышляет, сочиняет...

С мамой и папой

Пой, гитара

То, что необходимо для артиста, как хлеб насущный, – дар сценической пластики, умение владеть телом. И он этим владел в совершенстве. Органично. На уровне одного жеста. Иногда даже показывал, как хотел бы сыграть роль из жестов, молча. Без слов. Мечтал. Не случайно же он в юности занимался фигурным катанием и был даже кандидатом в мастера спорта. Пластика!

...В ТЮЗе долгое время шел спектакль «Золотой ключик», где Сизов играл пуделя Артемона. Он кувырчался по сцене, делал какие-то собачьи фокусы, почти цирковые, чем вызывал буйный восторг детворы. Вот тогда я и увидела его в первый раз. Это было в декорационном цехе театра, куда он прибежал в паузе к своему другу Вите Трофимову (вместе учились в школе, даже сидели за одной партой)... Витя – крупный, полный, а Володя маленький и хрупкий. Они даже сделали зарисовки своей школьной поры. Вид сзади, вид в профиль...И вот пришла я для какого-то дела в декорационный цех, а на старом кресле, свернувшись калачиком лежит... собака. Пудель Артемон. Грим собачьего лица, который придумал сам Володя,

В спектакле «Бэмби»

Д'Артаньян («Три мушкетера»)

Д'Артаньян («Три мушкетера»)

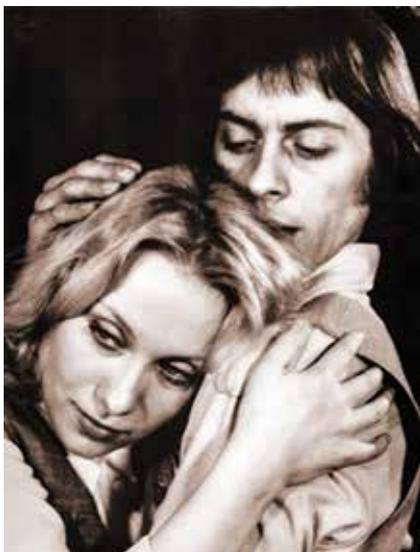
очень остроумный, трико, хвост... И курит папироску. И почему-то с ходу мы начинаем обсуждать роман Толстого «Воскресение». Почему? Не знаю. Так получилось.

Потом вспоминается замечательный спектакль «Три мушкетера», где он играл Д'Артаньяна. Фейерверк! Искры из глаз. Зал пребывал в счастливом восторге. Да и было отчего. Харизма! Обаяние! Остроумие! Мушкетерские бои!

Или его игра в спектакле «Чудо в 10А». Полуниин. Борец за правду. Когда Володя выхо-

Владимир СИЗОВ – Мим

В спектакле с Ией Шаблаковой

дид в рваной рубашке, зал взрывался от смеха. Потому что он, маленький мальчишка, говорил про своего обидчика: «Я его порвал». Это было и грозно, и смешно.

Да что говорить! Более старшей сыграл Сизов в родном театре. Д'Артаньян («Три мушкетера»), Иисус («Иуда Искариот»), Незнакомец («Каштанка»), Крюксон («Навсегда, навсегда...»), Тригорин («Чайка»), Советник («Снежная королева») Перрон («Эвита»), etc... Одной из любимых была роль Иисуса Христа. Образ, по сути, вершина выражения святости.

Отец в спектакле «Мы, герои...»

Работа в кино: «Мертвые души» (1984), «Век живи – век люби» (1984), «Крейцера соната» (1987), «Каникулы в зазеркалье» (1998), «К вам пришел ангел» (2004), «Спасите наши души» (эпизод, 2008). Его режиссерским дебютом (в соавторстве с Владимиром Иванским) стал «Поющий поросенок» на сцене родного ТЮЗа. Сизов – автор сценариев и режиссер новогодних представлений в резиденции губернатора Свердловской области (также в соавторстве с В. Иванским), Рождественских елок в Екатеринбургской епархии. В Екатеринбургском театре кукол в качестве режиссера по пластике принимал участие в постановках «Свет ликующий», «Баллада о Морской царевне» (где являлся и соавтором пьесы), «Синяя птица».

Володя был невероятным артистом. Симфоническим. Чудесным рассказчиком актерских баек. И такой же разнообразной была его жизнь. С опытами и пытками. Покажите мне артиста, который бы не прошел сквозь тернии. Нет таких артистов! Правда, тернии всегда ранят, а звезды бывают разные. Бывают и такие, свет которых летит и после того, как они погасли. Звезда Влади-

Иисус в спектакле «Иуда Искариот»

мира Сизова была очень яркая. Не только потому, что он имел звание заслуженного артиста России, реализовался в полной мере в профессии, находился в постоянном поиске новой выразительности.

Были и еще редкие и важные качества в его личности. И одним из них была дружба. Он умел дружить, и его любили друзья. Причем, среди его друзей были не только артисты, но и режиссеры, поэты, писатели, музыканты, художники, скульпторы. ученые – физики и математики. Друзья приезжали из разных городов страны. Только бы повидаться.

В те годы не знали слова «тусовка», это были встречи в мастерских художников, да, с бутылочкой вина, иной раз ему давали холстик и кисти с красками, и он рисовал. Ночные прогулки по городу, посещения выставок и очень много чтения и пения. А особенно чтения собственных стихов. Все посвящали друг другу стихи. Сейчас кажется, что это было естественной частью жизни. Не спать после спектакля, не отдыхать, не беречь себя, почти не есть, сочинять поэму о матери. Где-то она хранится? И петь под гитару незамысловатый репертуар – песенки

из спектаклей, из звучащего журнала «Кругозор»... Песни Александра Дольского – из спектакля «Чудо в 10А»: «Мне звезда упала на ладошку» и другие. И любимую всеми на стихи Бориса Пастернака «Свеча горела на столе, свеча горела». И песня, которой научила Володю композитор Маргарита Кесарева: «Любовь оружием под стать, за саблю держатся вдвоем, один сжимает рукоять, другой сжимает остриё». Сейчас таких песен не поют. Не помнят. Другой репертуар.

А Володя превосходно пел, аккомпанируя себе на гитаре, и даже играл сценки из песен. Там такие персонажи «выглядывали» в тех же «Кирпичиках», что не передать! Еще как-то случилось купить в детском магазине пластмассовую дудочку за 20 копеек. И вот Володя выучился из этой игрушки «выдувать» музыку. Например, даже «Баркаролу» Шуберта. И Битлз, и «В Намангане яблочки зреют ароматные»... Сидит в уголке театра и наигрывает на дудочке сам для себя. Лель!

День рождения его отмечали: в доме родителей на улице Авиационной. Мама Катя пекла пироги с мясом, потом пели частушки озорные, сидели долго, расходились за полночь...

Иногда задаешься вопросом: что остается людям? И еще: почему жизнь артиста так коротка? И вообще, что же такое – талант? Дар и ответственность? И достоинство? Достоинство все отдать. Отдать все свое добро. А природа Добра такова: нет такой связи во Вселенной, которую люди могли бы разрушить или отменить по своей воле. Память не перечеркнешь. Не уничтожишь. То, что отдал Владимир Сизов, то что нам оставил – это наша общая звездная память.

Незнакомец в спектакле «Каштанка»

Мухаммель в спектакле «Оловянная сказка, или Подарок волшебника»

В образе клоуна («Каштанка»)

Жизнь в физическом теле оборвалась, но свет звезды летит сквозь эту самую звездную память и не гаснет. Не погаснет, потому что такова его природа – света таланта Владимира Сизова, Артиста, Друга, Человека.

«Не забывайте обращаться к свету»

«Здорóво, пензия!», – именно так, по-театральному, приветствовал один наш общий знакомый артистку в день ее 30-летия. Конечно, это была шутка но, как известно, в любой шутке собственно шутка – лишь ее часть. Другая часть – правда. В данном случае – страх большинства женщин перешагнуть этот возрастной порог. Перешагнувшие, конечно, потом смеются!.. В октябре «смешной» рубеж преодолела ведущая актриса «Драмы Номер Три» Татьяна Васильева. В городском театре она с 2017 года, уже много чего повидала, поиграла. Об этом и говорили с Татьяной.

Задолго до праздника она объявила всем в родном театре, что отмечать свой день рождения не собирается. Все покивали и... создали тайный телеграм-канал по подготовке поздравления. Таню-Васю (как ее кличут в труппе) надо знать. Если кого-то поздравить – она первая: и организует, и деньги соберет, и стихи напишет, да еще и подтанцовку «слепит» за полчаса. И вот получить такую отповедь накануне ее круглой даты! Общественность не стерпела. В результате! Перед репетицией воскресной сказки у Тани на гримировальном столе чудесным образом появились ее любимые цветы. После репетиции подговоренный режиссер попросил штатного хореографа, то есть Татьяну Васильеву, спуститься в зал и проверить, достаточно ли хорошо артисты помнят танцы. Однако вместо танцев на сцене появился огромный экран. На нем показали 20-минутный видеоролик, в котором по поводу «юбиляриши» прошлись не только нынешние коллеги, но и бывшие, те, кто уже уехал в Самару, Петербург, Москву. После поздравлений – фуршет, где она тоже услышала о себе... много интересного. В общем, отвертеться не удалось!

Татьяна ВАСИЛЬЕВА

«Я мысленно готовилась к этой дате, – вспоминает Татьяна, – за два года до 30-летия говорила, что скоро стану женщиной бальзаковского возраста. И это, конечно, была защитная реакция. Но отпустило, как ни странно, прямо накануне этого «страшного» момента. Ты знаешь, сейчас я чувствую себя просто взрослой женщиной. И это классно. Чувствую, что вхожу в продуктивный возраст. Спесь, блажь, детскость отошли. Много уже наработала, стала спокойнее. Твердо знаю теперь, что даже если очень тяжело – я все равно справлюсь. Пару последних

лет я езжу в отпуске к бывшим артисткам «Драмы Номер Три», которые сейчас живут в Москве и Питере. И теперь точно знаю, что провинция и столица – это внутреннее состояние артиста. Можно и в столице оставаться провинциалом, и в провинции быть актером высокого профессионального уровня».

В последней мысли Татьяну, возможно, утвердила победа спектакля «Горка» на XVIII Фестивале театров малых городов России. Спектакль, поставленный Алексеем Логачевым, стал лучшей постановкой малой формы, а потом был показан на сцене московского Театра Наций. В этом спектакле Васильева играет главную роль, воспитательницу Анастасию, вокруг которой и закрутил историю драматург Алексей Житковский.

На фестивале «Гибрид», состоявшемся летом, Татьяна с партнерами отыграла «Квартирник» – театрализованный домашний концерт. Многие гости фестиваля подходили к исполнителям после этого и говорили об их высоком уровне – и музыкальном, и актерском.

Очень важно, считает Татьяна, уметь видеть и слышать партнера, ведь за живым человеческим

общением люди и идут в театр. В этом с театром не могут конкурировать никакие развлекательные платформы. Когда артист на сцене свободен – от него взгляд невозможно оторвать. К 30-ти годам Татьяна начала ощущать эту свободу. Уже нет зажима на сцене, органично взаимодействует с партнерами и получает огромное удовольствие.

...Проходили как-то спектакль «Гроза» для нового звукооператора, чтобы показать, где какая фонограмма должна звучать... Режиссер Инга Матис так и настроила всех на «технический проход». Татьяна в этой постановке играет главную роль. Но вот оно, «коварство» и таинство театра. При, казалось бы, полной безответственности и расслабленности, вдруг между Татьяной и ее партнершей Наташей Епонешниковой (Катериной и Варварой в пьесе) вдруг возникли какие-то новые токи. Обе оказались включенными в игру, друг в друга. И в этой сцене возникла новая человеческая энергетика, которая и актрисам стала интересна, и затем – зрителю. «Вот это мой театр, когда все вокруг по-живому», – говорит Татьяна.

Она, конечно же, не ожидала, что в каменском театре все так сложится. Выпуск из театрального института был сродни отрыву пуповины. ЕГТИ, курс Андрея Русинова – это была ее семья, ее дом. Сердце заходилось: «Куда же я потом?». Позже она поделилась этими мыслями с Людмилой Матис, тогдашним худруком «Драмы Номер Три». Та по-матерински обняла и сказала, что теперь здесь ее дом, в театре. Со временем и сама Татьяна уверилась в этом.

Воспитательница Анастасия (Татьяна ВАСИЛЬЕВА) и Зульфия Фаридовна (Алена ФЕДОТОВА) в спектакле «Горка»

Царевна в спектакле «Волшебное кольцо»

Она безумно благодарна своей семье, где с самого ее детства устраивались театральные представления. Родственники помогали Тане на творческом пути. На хореографическом отделении верхнепышминской школы искусств ей дали серьезную профессиональную базу. За что очень благодарна своему педагогу из ДШИ Наталье Валентиновне Шумиловой. Отточить стиль хореографического языка ей помогла Ирина Левوشيная, которая также является педагогом

Танцы, поставленные Васильевой в спектакле «Кабаре «Астория»

В спектакле «Дуры мы, дуры»

родной школы искусств и служит в Свердловской музкомедии. Татьяна недавно окончила курсы повышения квалификации в ГИТИСе. Учеба показала, что ее уровень вполне соответствует требованиям и задачам работы с драматическими артистами. Ее кредо: танцевать сможет любой. И вспоминает наиболее значимые работы старшего коллеги: крестным отцом Тани-хореографа стал в Каменск-Уральском театре режиссер Александр Вахов. В его спектакле «Кабаре «Астория»

В роли Агафьи Тихоновны в спектакле «Женитьба»

Танцы в спектакле «Алиса в Стране Чудес»

масса музыкальных номеров. Татьяна очень много работала с кордебалетом и со всеми персонажами. В спектакле «Маугли» Татьяна Васильева и Дмитрий Зубарев были «правой и левой руками» режиссера Ярослави Калесидис, которая осуществляла постановку дистанционно. И появился в репертуаре не просто спектакль с танцами, а полностью построенный на хореографических принципах. Ну, и на сегодняшний день самый объемный по хореографии – спектакль Зубарева «Алиса в Стране Чудес». Он живет в репертуаре и продолжает радовать зрителей.

Под финал нашего разговора Татьяна Васильева выдала такие мысли: «Драма Номер Три» сейчас находится на перепутье. Как-то неожиданно начался 100-летний сезон – с ухода директора. А год назад сменился и художественный лидер. Хорошо, что все это произошло эволюционным, а не революционным путем, но без недопониманий и конфликтов все равно не обходится. Театр... Я сначала испугалась, но потом, наблюдая за происходящим, за на-

шей жизнью, успокоилась. Хочу пожелать родному коллективу, чтобы перемены привели к росту. Верю, что так и будет. И себе хочу пожелать того же: двигаться вперед и ничего не бояться. Как говорит мудрый Дамблдор в саге о британском волшебнике: «Счастье можно найти даже в темные времена, если не забывать обращаться к свету». Да! Не забывать про добро, про то, что рядом с тобой коллеги, родные люди, и все очень нужны друг другу. Очень желаю этого себе и театру!».

В роли Катерины в спектакле «Гроза»

Каменский Шумахер

В 2007 году театральное сообщество Каменска-Уральского облетела новость: «К нам едет Шумахер!». Нет, не пилот-чемпион Формулы-1. Эдуард Шумахер – бывший актер «Драмы Номер Три», заслуженный артист РСФСР, уже проживавший в Германии, но до этого отдавший каменской сцене ровно 20 лет. 14 июля 2024-го ему исполнилось 85.

Эдуард Яковлевич репатриировался в город Аугсбург в начале 1990-х годов, когда многие «русские немцы» возвращались на историческую родину. Тот визит в 2007-м, как говорил сам Шумахер, был вызван желанием вспомнить о большом периоде жизни, ведь в общей сложности он прожил в Каменске-Уральском 26 лет. Большую часть этого времени был артистом городского театра. Кроме того, он занимался и общественной работой: вел любительские театральные коллективы и активно пропагандировал театральное искусство своими лекциями, с которыми ездил от общества «Знание».

За два года до того визита в Каменск-Уральском театре сменилась управленческая команда. Возникло желание восстановить сложную историю городской труппы. Пользуясь случаем, хранитель театрального музея Анастасия Лебедева (Поцелуева) обратилась к Эдуарду Яковлевичу с просьбой написать воспоминания о том периоде, который хорошо знал гость из Аугсбурга. А худрук театра Людмила Матис и сейчас отлично помнит его роли. Она несколько лет, учась в старших классах школы, занималась под его руководством в театральной студии при Синарском Доме пионеров. Вернувшись в Германию, Шумахер сдержал обещание. И теперь театр имеет в своем распоряжении бесценные

Эдуард ШУМАХЕР

рукописи очевидца его жизни с 1964 по 1990 годы. По этим воспоминаниям в пандемийный период театром даже был выпущен видеоспектакль – «Земляки». Вторая серия. Воспоминания Э. Я. Шумахера.

Эдуард Яковлевич родился в Одессе в 1939 году. С началом Великой Отечественной войны

вся семья эвакуировалась на север Сибири. Именно там состоялись первые встречи с театральным искусством, страстью к которому Эдуард «заболел» всерьез и надолго. В 1958 году Шумахер окончил Кировскую областную культпросвет школу. Из 28 предметов в итоговом аттестате лишь 7 четверок, остальные – пятерки. Среди тех, что послабее: химия, биология, история КПСС. Предметы по театральной специальности – только на «отлично». По окончании школы 19-летний артист служил в Арзамасском театре, где за два сезона сыграл девять ролей. Затем немного времени провел на ульяновской сцене и три сезона – в Шадринске, где у него сложилось множество ярких работ: например, Антонио в «Дне рождения Терезы» и Вася в «Ленинградском проспекте». Там же, в Шадринске, он женился. Потом

Выпуск ГИТИСа 1969 г. Крайний справа – Эдуард ШУМАХЕР

переехал в Каменск-Уральский, начав служить в тогда еще государственном театре с сезона 1964-1965. А уже в следующем сезоне молодой артист уральской труппы поступил в московский Государственный институт театрального искусства (ГИТИС) и окончил его, «без отрыва от производства», в 1969-м. В дипломной ведомости так же значились только «отлично» и «хорошо».

Именно каменский театр стал для Эдуарда Яковлевича местом, где ему было дано в полной мере ощутить всю сложность служения искусству на провинциальной сцене. Зато здесь он получил большую востребованность и расширение актерского диапазона. Будучи небольшого роста и молодой фактуры, Шумахер играл либо подростков, либо мужчин моложе собственного возраста. И вдруг главный режиссер Павел Хромовских предложил ему роль старика Елегая в спектакле «Ермак», вскоре тот же режиссер поставил горьковских «Мещан», где молодой Шумахер сыграл 50-летнего Перчихина. И та, и другая роли вызвали одобрение публики. А главреж, сам игравший в этих постановках, иногда на поклонках «поддевал» коллегу: «Ну, давай, сними седой парик, пока-

Максим в спектакле «Вызов богам»

В роли Князя Елегая (третий слева) в спектакле «Ермак»

жи, какой ты молодой!». «Так я и играл, – вспоминает Шумахер, – то пионеров, то пенсионеров».

Не миновали артиста и черные полосы. Одна из них случилась в сезоне 1973-74. Не удалась роль Мурада в спектакле «Похожий на льва» по пьесе Ибрагимбекова. Будучи человеком «с тонкой кожей», Эдуард Яковлевич сам хорошо это чувствовал. Больше того, один приезжий критик, разбирая следующую его работу в спектакле по вампиловским «Провинциальным анекдотам», написал, что исполнение роли Калошина «не соответствует требованиям профессионального театра». Тут у артиста и случился нервный срыв. По словам Шумахера, справиться с нервами тогда ему помогли не только лекарства, но и... Пушкин. Он часто читал по памяти: «В глуши, во мраке заточенья / Тянулись тихо дни мои. / Без божества, без вдохновенья, / Без слез, без жизни, без любви». Но вспоминалось и другое. Его мастер по ГИТИСу Вадим Демин часто повторял своим ученикам: «Вы самые счастливые люди на земле. Вы работаете в профессии, которая близка вашему сердцу». И еще постоянно напоминал, что от неудач не застрахован никто.

За падениями неизменно следуют взлеты. Спектакль режиссера Перунова «Комendantский час» по пьесе Генриха Боровика «Интервью в Буэнос-Айресе» стал знаковым для всего театрального коллектива. Там было много удачных актерских работ. В частности, роль Педро, по мнению Шумахера, была первой наиболее значительной ролью Александра Иванова – единственного в истории каменского театра народного артиста РФ, а тогда делавшего первые профессиональные шаги на сцене. О своей же роли Эдуард Яковлевич вспоминает так: «Просья у журналиста Карлсона помочь освободить дочь и рассказывая, какой она была, мой Бом, клоун по про-

Вася в «Ленинградском проспекте» (Шадринский театр)

В роли полковника Савельева
в спектакле «Так и будет»

фессии, все время посмеивался, а в это время слезы текли по его щекам. Говорят, это было сильное воздействие на зрителя. Один из спектаклей смотрела Лидия Александровна Худякова – заведующая отделом культуры обкома КПСС – и спросила, почему я не «заслуженный». Ей ответили, документы оформлены, но лежат, так как артист болел. После «Комендантского часа» и слов Худяковой обо мне, их отправили в Свердловск и далее. В феврале 1977-го я получил звание «Заслуженный артист РСФСР».

В сезоне 1979-1980 у Шумахера произошел переход от комедийно-трагических персонажей к настоящей драматической работе. Уже другой главный режиссер Валерий Медведев предложил сыграть полковника Савельева в пьесе Константина Симонова «Так и будет». «Когда Эдуард Шумахер появился на сцене в шинели с орденами, по залу прошел шепот удивления и легкого недоверия. Он больше известен зрителям как комическая или даже гротескная фигура, но, чем дальше развивалось действие... тем больше убеждал актер публику в своем моральном праве на эту роль. Сдержанно и одновременно внушительно он показывал

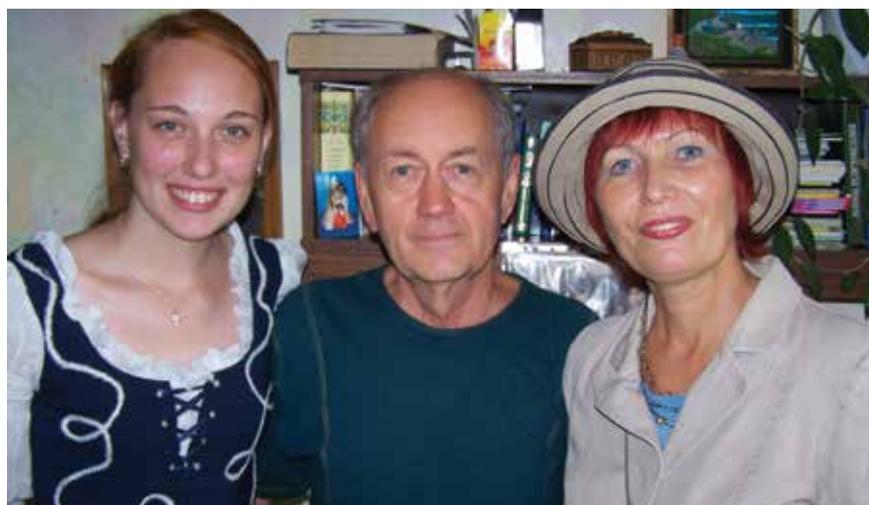
характер человека, который сумел сохранить в ужасной войне благо-родство и доброту. Он вернется сюда, в свою бывшую квартиру, когда пушки замолчат, и вся земля будет разминирована. Когда небо будет голубое, а трава зеленая. «Так будет!» – говорит нам пьеса – и под звучащую мелодию военного времени все громче звучат аплодисменты для главного исполнителя и его коллег», – так описал увиденное на каменской сцене корреспондент московской немецкоязычной газеты «Neues Leben» (Новая жизнь, № 6/1980) Анатолий Егоршев в статье «Dann bin ich Schauspieler» (Тогда я артист). Он специально приезжал в уральский город для написания статьи-портрета.

С приходом в 1981 году Юрия Кужелева в качестве главного режиссера, а вместе с ним и целой группы талантливых артистов, вырос уровень театра, поднялась постановочная культура, и многое другое изменилось в жизни драмы в лучшую сторону. Однако отношения Шумахера с новой командой не сложились. В результате в 1984-м он уходит из театра и полностью посвящает себя творческому воспитанию подрастающего поколения, общественной деятельности и пропаганде театрального искусства. Он

Разговор об искусстве в ДК УАЗа
(Каменск-Уральский)

руководил очень известным в городе любительским коллективом для взрослых – Народным театром ДК УАЗа. От общества «Знание» Эдуард Яковлевич читал собственные лекции: «Адресаты лирики Пушкина», «Строки, пробитые пулей» и «Творчество Михаила Зощенко». К сожалению, после переезда в Германию он не смог заниматься своим любимым делом. В Аугсбурге у него дом и семья. И он, как и прежде, добрый человек с тонкой душевной организацией. Наверняка, как и прежде, читает Пушкина, который, как и во времена жизни в Каменске-Уральском, помогает справляться со сложными жизненными ситуациями и ждать от нового дня только лучшего.

С хранителем театрального музея Анастасией ЛЕБЕДЕВОЙ
и художком «Драмы Номер Три» Людмилой МАТИС. 2007 год

Любить по-русски с итальянским акцентом

В 113-й сезон театр «Урал Опера Балет» входит с новым руководителем оперной труппы. Итальянец, Алессандро БИЧЧИ познакомился с уральскими певцами и музыкантами в прошлом сезоне, как коуч и дирижер. Новый виток сотрудничества маэстро с нашим театром продолжается в трех ипостасях: худрука, дирижера и коуча. Синьор Алессандро рассказал о своих приключениях в России, любви к нашей стране и планах на будущее.

— Есть такой старый советский фильм «Невероятные приключения итальянцев в России». Сегодня не все помнят его сюжет, но название впечаталось в наш менталитет крепко-накрепко. Если иностранец в России, особенно итальянец, то пребывание его здесь – непременно остросюжетное приключение. Алессандро, давайте сделаем небольшой экскурс в историю: расскажите, с чего начались ваши «приключения» в России и приключения ли это на самом деле?

— Много замечательных историй существует о том, как итальянцы отправлялись покорять Южную Америку или США во время кризиса 1920-х годов. Но крайне мало известно в самой Италии об итальянцах, которые переезжали в Россию. Я ехал сюда, почти ничего не зная о стране. И очень рад, что мое узнавание началось с Санкт-Петербурга, города, дышащего культурой и историей. За десять лет пребывания в России кое-что удалось узнать и о моих соотечественниках, живших и работавших здесь. Итальянцы, приезжавшие сюда, чувствовали себя всегда прекрасно.

Здесь, в Екатеринбурге, я почти сразу познакомился с почетным консулом Италии Роберто Д’Агостино. И он подарил мне

Алессандро БИЧЧИ

книгу «Италия – Россия: четыре века музыки». Прекрасное издание, толстенный том с предисловием президента Путина и итальянского президента Маттарелла.

Мои приключения в России отчасти начались случайно. Я не планировал такие кардинальные изменения в жизни. В 2010 году, когда я начинал работать ассистентом дирижера оркестра, благодаря случаю отправился учиться симфоническому дирижированию в Восточную Европу, в Молдову. Мне всегда очень нравилась техника восточно-европейских и русских дирижеров. И тогда решил задержаться в Молдове на некоторое время.

На постановках итальянских опер «Риголетто», «Норма», «Травиата» работал как преподаватель. Я благодарен судьбе за этот шанс и фантастический опыт.

А дальше меня пригласили в Москву в молодежную оперную труппу Большого театра для прослушивания певцов. И я остался там на год в качестве коуча. Потом вернулся в Кишинев заканчивать обучение, а затем обратно в Большой, где служил ассистентом дирижера на постановке «Травиаты». Кстати, вторым дирижером тогда был Павел Клиничев, который сейчас работает с «Урал Оперой...».

Спустя некоторое время я встретил свою будущую жену, и тогда уже решил остаться в России. Я понимал, что здесь есть работа и масса возможностей, но также осознавал, что будет очень непросто: в то время условия по рабочим контрактам были тяжелее, чем сейчас. В 2014 году поменялось законодательство, и появилось требование к иностранцам сдавать экзамены на знание русского языка и русской культуры.

— И вы специально учили язык, чтобы сдать экзамен?

— Нет, специально на курсах не изучал, только по самоучителю. Поначалу русские буквы для меня были словно «арабская вязь»!

— **Как вы поступаете, когда вам не хватает словарного запаса в русском языке?**

— Пробую обходить препятствие и объяснять по-другому. Конечно, это не исключает каких-то грамматических ошибок. Но русские люди очень гостеприимно меня принимают и радуются, когда видят, что иностранец пытается говорить на их языке. В других странах я такого приятия не чувствовал.

— **Вернемся к вашим приключениям...**

— В какой-то момент я понял, что в России есть масса потрясающих возможностей, просто нужно найти театр, с которым можно заключить постоянный контракт. Таким театром для меня стал театр оперы и балета в Казани. С 2016 года я начал постоянно работать там и остался на 8 лет. Меня стали приглашать дирижером и в другие театры, например в Якутск, где, к слову, я побывал уже пятнадцать раз. Недавно мы выпустили там премьеру «Риголетто».

Вообще Россия меня сразу очаровала. Невероятно и потрясающе, насколько она огромна, сколько в ней культур, национальностей. В 2019 году снова изменилось законодательство, стало возможным получить двойное гражданство, и в 2022-м я стал гражданином России.

— **То есть вы в какой-то момент уже точно понимали, что здесь остаетесь? Или эта история еще не закрыта?**

— Да, я захотел остаться в России. Меня привлекают возможности, которые здесь есть. Понимаете, я и в Италии много работал, в частности, в театре «Ла Фениче» в Венеции, в «Ла Скала» в Милане, но там не было и нет никакой стабильности. Пробовал дирижировать

Дирижирует Алессандро БИЧЧИ

и во Франции, где выпустил пару спектаклей. Но и там тоже есть ограничения: у молодых дирижеров очень мало возможностей. Помню, художественный руководитель оперного театра Ренна во французской Бретани сказал мне после одной постановки: «Да-да, мне очень понравилось, мы еще поработаем вместе, но пока вам не исполнится 30 лет, собственную постановку мы вам не доверим». Здесь, в России, возраст не имеет такого значения. Так что: попал я сюда случайно, но остался уже намеренно. Хотя, конечно, в России очень много вещей, которые итальянцу довольно сложно понять.

— **Например? Что сложно для итальянца в России в бытовом плане? И что самое сложное и самое интересное для вас было в работе с российской оперной сценой?**

— В быту, если говорить о жизни обычного человека, в России все гораздо проще, чем в Италии. Опять же, я говорю об Италии десятилетней давности, из которой уезжал. Элементар-

но – в Италии очень ограничено время работы магазинов; если на календаре католический праздник, вообще ничего не работает. Электронный документооборот, госуслуги, банки – все это гораздо удобнее в России. Конечно, параллельно все эти новшества и в Италии появились, просто позже. Что касается работы, мне было здесь довольно сложно привыкнуть к другой системе театрального производства. Например, план репетиций в России очень жесткий, в Италии гораздо больше времени на репетиции, поскольку там не репертуарный театр и делают только новые постановки. То есть каждый день спектакли не идут, а целыми периодами готовятся и выпускаются премьеры. У постановочной команды сначала только музыкальные репетиции с концертмейстером и дирижером, потом репетиции с режиссером, потом репетиции с оркестром и певцами, и так потихоньку спектакль начинает складываться. Так проходят три недели, а четвертая – показы спектакля публике. Это может быть один показ, два, шесть, семь, восемь. А по утрам уже начинаются репетиции нового спектакля. В чем трудность для художественного руководителя при такой системе? В театре нет постоянных солистов, их приглашают на каждую постановку по контракту. Певцов из других театров представляют агенты. Скоординировать все это – очень сложная работа. Постановки планируются за два-три года. Сейчас,

например, подбирают певцов на спектакль, который выйдет на сцену через три года. Выбирают певца, который, скажем, будет петь партию Дона Паскуале в 2027 году. Он еще молодой, он еще не сформировался окончательно, и трудно понять, каким он станет через три года. Или, наоборот, певец находится в завершении своей карьеры, и неизвестно, будет ли он в состоянии петь ту или иную партию через три года. А контракт он подписывает сегодня. Когда я работал во Франции, у меня было расписание репетиций на 8 месяцев вперед.

В России другая система, ближе к немецкой: штатные солисты, репертуарный театр, в план пытаются поставить как можно больше спектаклей. В Германии, например, могут поставить и четыре спектакля в день. В России, в частности, в Екатеринбурге, играется по одному спектаклю почти каждый день, без особых репетиций, подготовки к каждому. Раньше я не понимал, как такое возможно.

– Да, все совсем иначе. В итоге вы привыкли к системе, которая существует в России? Для вас это сейчас удобнее?

– Да, привык. Когда понимаешь, сколько у тебя репетиций, сколько времени, как можешь менять расписание солистов – это удобно и просто. В театре работают очень профессиональные певцы. Таким артистам нужен именно такой театр. Бывает, что мы влюбляемся в певца или певицу с прекрасным голосом. Но при этом он не умеет слышать дирижера, или не может уживаться с коллективом, или ему требуется слишком много времени, чтобы выучить партию. Такой театр, как «Урал Опера Балет», не может себе позволить

Алессандро БИЧЧИ

подобных певцов, ему нужны солисты, способные быстро учиться и адаптироваться к самым разным партиям, а не только к тем, для которых подходит их голос.

– Оперный певец в Италии и оперный певец в России – в чем разница?

– Жизнь другая. В России однозначно больше работы. Не могу сказать, сложнее это или проще. Если у певца прекрасные данные, у него все хорошо получается, у него больше шансов быть приглашенным в другие театры. Для артиста это прекрасно, потому что дает ему возможность получать больше опыта, работать с разными маэстро. В Италии, как и повсеместно в Европе, система построена на агентах, у каждого певца свой. Коуч тоже не работает постоянно в том или ином театре, он занимается с вокалистами индивидуально, а не при театре.

Я всегда говорю, что партия для певца, и особенно для певицы – как красивое платье или костюм. Бывают такие платья: как только его видишь – сразу понимаешь, что оно сшито для тебя, не надо даже его мерить. То же самое относится к идеальным партиям. Есть партии, которые

созданы специально для тебя, а есть те, что не совсем тебе подходят. Но, в отличие от платья, мы не можем перешить партию под себя, не можем решать: эту ноту я пою, а эту – нет. Поэтому приходится адаптироваться, подстраиваться. Это не так часто происходит в Италии, но часто бывает в России, в Германии: когда в штат принимают певца, например, тенора, и требуют от него исполнения 30 партий. Ему приходится адаптироваться под них. В Италии один певец может петь всего пять партий и всю жизнь путешествовать с ними по разным театрам.

– Что для вас партитура русской оперы? Насколько сложно работать с формулой русской оперы?

– Это совершенно другой мир, который для меня открылся, только когда я оказался в России. Русскую музыку изучают в Италии, но там мало специалистов, которые могут научить, как ее надо играть. Да, есть немало русских мастеров, которые приезжают в Европу. Но чтобы услышать, как звучит русская музыка в исполнении русского оркестра, нужно, конечно, приехать в Россию. Для итальянца, для европейца это вначале вызывает шок. Потом начинаешь слушать, как в России играют итальянские оперы, и понимаешь, что это та же ситуация, только наоборот. Поэтому для меня важно быть открытым и изучать, что я могу дать нашим странам, быть своеобразным мостиком между двумя культурами.

– Насколько сложно обучать особенностям итальянской оперы наших артистов? Есть ли то, что совсем невозможно донести до русского вокалиста?

– Мне сложно говорить о различии вокальных техник,

так называемой горизонтальной и вертикальной, там все довольно спорно и туманно. Но я бы начал этот разговор с фонетики. Вся техника строится на фонетике. В итальянском языке всего пять гласных, и они все открытые, звук идет прямо: и, э, а, о, у. В русском же существуют все эти «е», «ё», «ы» и прочие гласные, которые звучат совсем по-другому, жестко. Это сильно влияет на звук, причем не только на гласные, но и на согласные. Для русского певца важна сила голоса, он все время ищет «большой» голос, усиливает его. И фонетика это позволяет. Итальянский язык гораздо легче – достаточно вспомнить Россини с его колоратурами и вокальной легкостью. Да и весь репертуар итальянской оперы с XVII века до сегодняшнего дня это подтверждает. Впрочем, несмотря на множество различий, нельзя говорить, что Италия и Россия так уж далеки друг от друга. Россия с давних пор равнялась на Италию в самых разных сферах: в архитектуре, искусстве, музыке, в целом в сфере прекрасного. Так что нередко русские говорят больше об итальянской технике, чем сами итальянцы.

– **Какие самые серьезные, неприятные ошибки, все-таки, допускают русские певцы? То, что связано с фонетикой, конечно. И что исправить невозможно?**

– Я считаю, что, если человек хочет исправить ошибки, то он может исправить все. Самое страшное – упрямая голова, которая в принципе ничего не хочет исправлять. Есть певцы, которые говорят: «Произношение – не важно, публика все равно не понимает». На самом деле произношение напрямую связано с тем, какие мышцы певец использует из тех двадцати четырех, которые участвуют в процессе пения. От

того, какие мышцы задействованы, зависит, какой звук получается на выходе. Но есть певцы, которые заявляют: «Я пою так, как привык, и ничего не собираюсь менять». С такими людьми сложно что-то сделать. Но бывают и другие примеры. В Большом театре работал с одним басом (не буду называть имя), меня попросили скорректировать его произношение. Но он отказывался что-либо исправлять, так как понимал, что, исправляя фонетику, я буду исправлять и какие-то технические нюансы, поскольку существует прямая связь между фонетикой и техникой пения. Наше занятие длилось всего 15-20 минут. Я сказал ему все, что смог, все, что успел заметить, но думал, что он никогда не станет что-то изменять. Прихожу на следующую репетицию – а он поет совершенно по-другому. То есть, все-таки, прислушался к моим советам, хоть и виду не подал. Вот это профессионал! А бывают солисты, с которыми годы нужно работать... В общем, случаются сюрпризы.

– **Любопытно, бывает ли, что теряете терпение? И если ругаетесь, то как? По-итальянски?**

– Конечно! Даже на диалекте. Но помню буквально пару таких случаев. Один про-

изошел с иностранцем. Это был приглашенный певец, и он не желал ничего не слушать, говорил: «Я работаю так, как работаю, извините». Хотел делать все, как привык. Но дирижер видел иначе, и мне надо было убедить этого певца подстроиться под дирижера. Сказал один раз – он не услышал. Сказал второй, объяснил почему – тот же результат. На мою третью просьбу он ответил: «Если вы будете продолжать, можно на этом закончить». Хорошо. Я закрыл партитуру и ушел. Вообще я очень терпеливый. Но если вижу, что человек не хочет со мной работать, не желает прислушиваться к тому, что я хочу изменить, в частности фонетику, то, конечно, выхожу из себя, потому что, во-первых, зачем зря терять время, а во-вторых, это просто вопрос уважения.

– **Как же именно вы выходите из себя?**

– По правде сказать, это было всего однажды. Я настолько потерял терпение, что повысил голос, встал и ушел.

– **И все? Никаких резких выражений?**

– Конечно, и такое бывает. Могу повысить голос с оркестром, с хором, но редко. Есть люди, с которыми только так можно

Дирижер Алессандро БИЧЧИ во время работы в оперном театре Якутии.
Фото из открытых источников

разговаривать, они по-иному не понимают. Но дело в том, что музыка учит нас другому. Музыка не ругает, а показывает: я такая, ты должен меня понимать. Здесь написано *crescendo*, здесь *diminuendo*, здесь *forte*, а здесь *piano*. Музыкант должен сам это осознавать. Даже если ему не нравится. Музыка – как жизнь. Когда человек не может жить в ладу с другими, он возводит вокруг себя стены и остается один. И у него ничего не получается. Петь или играть одному можно разве что на улице. Иногда можно и нужно поругать, конечно. Вот вы вспомнили советский фильм, я тоже хотел бы сказать об одной киноленте. Она называется «Пока идет война» и повествует об испанском писателе-философе Мигеле де Унамуно в период диктатуры Франко. Главный герой был профессором университета и поначалу поддерживал режим Франко, но потом разочаровался в нем. У него был друг-коммунист, совершенно иных взглядов. И вот в какой-то момент, чтобы не спорить на людях, они уходят за город, идут пешком куда-то в горы и только там начинают громко ругаться. Это прекрасная сцена, часто ее вспоминаю...

– **Безусловно, выход эмоций обязательно нужен.**

– Да, иначе, если долго держать все внутри, ни к чему хорошему это не приведет, человек может потерять контроль в самый неожиданный момент. Конечно, нужно давать эмоциям выходить наружу. Просто важно делать это адекватно. А если потерял контроль – нужно извиниться и помириться.

– **Еще один вопрос об эмоциях. Возьмем любого героя, к примеру, Отелло. Отелло на русской сцене и на итальянской – это разные люди?**

– К сожалению, не могу говорить об «Отелло», потому что не видел эту оперу ни на итальянской, ни на русской сцене. Знаю, что ее ставили в свердловском театре, и жаль, что ее больше здесь не исполняют, потому что это самое совершенное произведение Верди. Но я скажу словами одного известного итальянского исполнителя партии Отелло, Марио Дель Монако. Он говорил, что, играя Отелло, в Италии он умирает одним образом, в Англии – другим, в Германии – третьим. Везде по-разному. Он обращал большое внимание на публику, и во многом его исполнение зависело от публики.

– **Русский артист, со своей «самостью», иначе покажет героя того же произведения? Или это не зависит от национальной принадлежности актера?**

– Один очень уважаемый мною режиссер мне говорил, что меняется способ выразить эмоции, но эмоции остаются теми же. У каждого певца есть свой способ выражать эмоции, потому что его так научили. Но когда он осваивает свою партию, например, такую сложную, как Отелло, он должен понимать эти эмоции. Может случиться, что он в жизни совершенно не ревнив. Но ему приходится искать эту эмоцию. И не только искать, но и, что еще сложнее, показывать ее публике, чтобы публика ее поняла. Итальянская оперная традиция старше русской, и она нам во многом помогает. Например, в операх XIX века сама партитура помогает выражать эмоции, там все подробно написано. Но в более ранних операх, XVIII века и раньше, музыка меньше подсказывает, певцу нужно самому найти и выразить ту или иную эмоцию.

– **Если представить такую ситуацию, что вы увидели како-**

го-то героя на сцене, вы вообще не знаете, что это за театр, кто этот артист. Допустим, по телевизору. И вы сразу говорите: «Это русский актер, я это вижу».

– Да, иногда сразу понятно. Но это больше зависит от школы. Дело в том, что певцу совершенно не нужно испытывать те эмоции, которые он играет. Это связано с риском потерять технику. Мне повезло познакомиться с известным итальянским баритоном Алессандро Корбелли, лучшим исполнителем партии Бартоло в «Севильском цирюльнике». Я сидел в зале, а рядом со мной целый ряд японцев. Он буквально показывал палец, и они начинали смеяться. Их смешили одни только его движения. Это было просто чудо. Они не понимали слов, но улавливали эмоции. На следующий день я познакомился с Корбелли у нас в Академии, он приехал с мастер-классом. В аудиторию вошел бледный человек, очень серьезный, с исключительно правильным итальянским произношением. Казалось, что шутить он просто не умеет. Я подошел к нему со словами: «Маэстро, вчера был великолепный спектакль, вы были неподражаемы, как вы это делаете?». И он ответил: «Я не могу это объяснить. Я не думаю, что мне нужно сделать, чтобы дать ту или иную эмоцию. Это просто техника. Я по-другому не могу». Но я думаю, что в основе все-таки лежит понимание эмоции, потому что если ты ее не понимаешь, то не сможешь ее передать публике.

– **Какие планы у вас на «Урал Оперу...»? Надеюсь, грандиозные. Чем нам обрадовать читателей, зрителей?**

– Первый раз я приехал в Екатеринбург в июне 2023 года.

Меня ждали очень профессиональный театр, профессиональные певцы. У меня ни разу не было проблем с ними. Среди них нет тех, кто не хочет слушать. Все открыты, внимательны. Мне это очень понравилось.

Моя задача сейчас – понять, как театр будет продолжать политику планирования спектаклей. Мне нужно все это изучить, увидеть, что требуется этой труппе, этим солистам. В первую очередь я хотел бы отталкиваться от потребностей и возможностей солистов. В репертуаре театра много опер, но бывает так, что солист поет один спектакль, потом у него нет выступлений полтора месяца, а у других по три спектакля в неделю. Важно понимать, что певец как спортсмен, а пение – это спорт, и артисту надо постоянно тренироваться. Поэтому я хотел бы улучшить систему планирования, найти компромисс, чтобы у певцов было время и работать над техникой, и отдыхать. Когда много поешь, этого времени вообще нет. У голоса появляются плохие привычки, а корректировать – не хватает времени. К счастью, я должен заботиться не только о планировании репертуара, но и заниматься с артистами как коуч, изучать их возможности, работать над ними. Кстати, в Италии такое было бы невозможно. Здесь же у меня целых три функции – художественный руководитель, коуч и дирижер.

– **Какая из этих ипостасей сейчас вам ближе всего, что больше любите – коучинг, дирижирование или художественное руководство?**

– Сейчас мне интересно изучить новую для себя профессию художественного руководителя. В этом сезоне мы пригласили из Италии нового

маэстро по вокальной технике. Его зовут Алессандро Сваб, он приедет на три дня с мастер-классами. Я его хорошо знаю – прекрасный вокальный тренер. Таким образом готовимся к следующему году, когда будет ставиться «Севильский цирюльник». Сложнейшая опера. Главная трудность как раз в технических различиях между итальянской и русской школой пения. Важно поменять представление певцов о том, как петь, и ту самую легкость наработать.

– **Да просто нужно больше вина. Хорошего, итальянского!**

– Да, можно игристого!

– **Алессандро, о чем вы мечтаете?**

– В профессиональном плане у меня нет каких-то конкретных желаний, вроде «я мечтаю

стать главным дирижером». Хотел бы просто продолжать работать здесь, как сейчас работаю. Этот театр мне нравится на все 100 процентов. Мне хочется совершенствоваться каждый день, учиться, становиться более профессиональным. Я гражданин двух стран, но носитель итальянской культуры. Хотелось бы всегда быть тем самым мостиком, связывающим два народа и две культуры. Культур, которые друг другу очень нравятся, но не всегда находят способ взаимодействия. Такова моя самая большая амбиция.

Редакция журнала благодарит переводчика Анну ФИЛОСЯН за участие в интервью.

АЛЕССАНДРО БИЧЧИ

В 2005 году окончил Консерваторию Джузеппе Тартини в Триесте по классу фортепиано. Работал концертмейстером в Театро Лирико Спериментале в Сполето, в Оперной студии консерватории Санта-Чечилия в Риме, в театре «Флорентийский музыкальный май». В 2013 окончил Академию музыки, театра и изобразительных искусств в Кишиневе по классу симфонического дирижирования.

В 2008-2010 годах служил в театре Ла Фениче в Венеции. Как дирижер выступал в театрах Франции, Нидерландов и России. В 2011-2014 работал в Большом театре России коучем и педагогом итальянского языка, участвовал в постановках опер «Травиата» и «Дон Карлос» Верди. В 2016-2024 – педагог по вокалу и дирижер Татарского театра оперы и ба-

лета в Казани. Сотрудничает с театрами «Саха Опера Балет», «Волга Опера», Пермским театром оперы и балета.

В 2023 работал в екатеринбургском оперном над постановкой «Любовного напитка» Доницетти как дирижер и вокальный коуч. С 2024 – художественный руководитель оперы театра «Урал Опера Балет».

Игра в 4, 8 и 12 рук

В Свердловской филармонии набирает обороты сезон, посвященный роялю. Фестиваль фортепианных дуэтов – главное событие музыкальной осени и один из ярких проектов года – отзвучал у нас и отозвался эхом в московском «Зарядье» и Мариинском театре Петербурга.

Столичные залы принимали мировую премьеру, венчавшую проект, а в Екатеринбурге с 19 по 22 октября царило фестивальное празднество, сменяли друг друга концерты, творческие встречи, автограф-сессии, выставки – так, как это было четверть века назад.

Приближаясь к своему 90-летию, которое будет отмечаться в 2026 году, Свердловская филармония возрождает лучшие традиции и резонансные проекты, имевшие особенный успех у публики в разные годы. Один из них – нашумевший Фестиваль фортепианных дуэтов, история которого – это десятилетие яркой сценической жизни камерного жанра, выведенного под софиты Большого зала, это разные поколения музыкантов, представлявших на рубеже столетий исполнительское искусство стран Европы и Азии. Море музыки для 4, 8, 12 рук и счастливые слушатели.

В 2024 году фестиваль пережил возрождение. Он вновь прошел с участием «звездных пар» – сложившихся и давно концертирующих вместе ансамблей артистов, каждый из которых – явление в мире музыкального искусства. «Долгоиграющий» тандем Бориса Березовского и Александра Гиндина, приехавшие из Франции Людмила Берлинская и Артур Ансель, представители джазовой стихии – Даниил Крамер и Валерий Гроховский, а также любимый екатеринбургской публикой дуэт от Свердловской филармонии – Владислав Чепинога и Елена Эндебера.

«В фортепианном, как ни в каком другом, дуэте важно понимание партнера. Важно знание того,

Два рояля – восемь рук – Владислав ЧЕПИНОГА, Елена ЭНДЕБЕРЯ и Людмила БЕРЛИНСКАЯ, Артур АНСЕЛЬ

не как он сейчас играет, а как он сыграет через секунду, – предслышание, предчувствование, которое идет от совместного дыхания. Нужны годы для того, чтобы встреча просто двух пианистов превратилась в фортепианный дуэт», – считает Александр Гиндин, который играет с Борисом Березовским более 12 лет. «Самая лучшая музыка написана для ансамблей, – убежден Борис Березовский. – Общение на сцене – это огромное удовольствие».

Дуэт Даниила Крамера и Валерия Гроховского почти в два раза старше ансамбля коллег, он сложился в 2001 году. В своих концертных программах пианисты-джазмены успешно объединяют наследие классиков, язык джаза и присущую ему импровизационность. «Мы не постоянный, но достаточно часто и регулярно встречающийся состав, – поясняет Даниил Крамер, – два само-

стоятельных музыканта, которые любят играть вместе». «И, конечно, у каждого есть ответственность очень внимательного диалога, – дополняет Валерий Гроховский. – Мы не должны друг другу мешать, мы должны друг друга выслушать». Многолетняя тесная дружба коллег по цеху и друзей-однокашников способствует доверительному и легкому тону общения джазменов. Сами музыканты шутливо называют себя «Холерик и Валерик».

Кстати, шутка на фестивале фортепианных дуэтов тоже своего рода традиция. В возрожденном проекте она проявилась совершенно неожиданным образом и обернулась мировой премьерой Концерта для двух фортепиано с оркестром, который написала для дуэта Людмилы Берлинской и Артура Анселя российский композитор Ольга Викторова. Шутливый подзаго-

Борис БЕРЕЗОВСКИЙ и Александр ГИНДИН – творческая встреча со слушателями

Даниил КРАМЕР, Валерий ГРОХОВСКИЙ и дирижер Алексей ДОРКИН на автограф-сессии

ловок концерта – «Все началось с Артуриных кроссовок», – раскрывает замысел автор, которого вдохновила необычная для академического музыканта сценическая обувь. Рожденную в воображении «игру ног» на рояле композитор передала с помощью кластерной техники – игрой «гроздьями» пальцев, ладонью, кулаками и даже локтями.

Новое сочинение в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге представили французские гости фестиваля, игравшие с Уральским филармоническим оркестром под управлением Дмитрия Лисса. Концерт, созданный в рамках проекта «Ноты и квоты», продолжит жить не только в репертуаре УАФО, но и получит французскую прописку с Национальным оркестром Иль-де-Франс, с которым вскоре будут играть Людмила Берлинская и Артур Ансель.

«С одной стороны, это очень сложное произведение для исполнителей, с другой – простое с точки зрения слушателей, – делится Артур. – Оно легко воспринимается, в нем чувствуются огромная энергетика и драйв». «Мы счастливы, – подчеркивает Людмила Берлинская, – что снова, после перерыва, возник Фестиваль фортепианных дуэтов. Этот совершенно особенный жанр занимает важнейшее место

в камерной музыке, репертуар огромен и еще далеко не раскрыт полностью. Такой фестиваль необходим!».

В фестивальные дни во власти дуэтов оказалось даже выставочное пространство филармонии. Экспозиции трех ансамблей художников из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Нижнего Тагила украсили фойе Концертного зала. Свои работы представили Вионора и Игорь Вишня – дуэт двух поколений одной знаменитой фамилии; Мария Лебедева и Людмила Орлова – дуэт-противостояние техник, фактур и художественных школ; Марина Хавова и Анна Падерина – два разных взгляда на одну технику и ее воплощение.

Но еще раньше, в Международный день музыки, своды фойе наполнились звуками

двух белоснежных роялей. Нежной и романтической увертюрой к фестивалю стали мини-концерты учащихся специальной музыкальной школы (колледжа) и Свердловского музыкального училища имени Чайковского. Их юношеский марафон подарил слушателям немало неожиданных и чудесных минут, проведенных на расстоянии вытянутой руки от музыкантов.

В дни фестиваля было исполнено около 50 произведений, созданных или переложенных для фортепиано, но в сезоне их будет в разы больше. Король-рояль занимает свое почетное место в 25 из 42 абонементных серий концертного зала, а это значит, что публику ждут 100 концертов с участием более 60 превосходных пианистов.

Гости из Франции Людмила БЕРЛИНСКАЯ и Артур АНСЕЛЬ

Уж три десятка лет здесь музыка звучит...

В сентябре Нижнетагильская филармония открыла свой юбилейный – 30-й сезон. И сделала это громко – выступлением одного из самых популярных пианистов наших дней Фредерика Кемпфа. С местным оркестром «Демидов-камерата» британский гость исполнил Второй концерт Сергея Рахманинова. Музыкальный вечер состоялся в рамках проекта «Мировые звезды в Нижнем Тагиле» и собрал полный зал. Билеты разлетелись задолго до назначенной даты, что, впрочем, для филармонии дело обычное.

В 1998 году Фредерику Кемпфу присудили III премию на XI Международном конкурсе имени П.И. Чайковского, это событие сделало пианиста известным на весь мир. Он дает более 150 концертов в год, немалую часть из них – в нашей стране. Музыкант владеет несколькими языками, среди которых и русский. Так что интервью местным журналистам дает без переводчика. Он поведал о своих музыкальных пристрастиях и поделился эмоциями от очередного посещения России. В Нижний Тагил приехал сразу после Екатеринбурга, где также играл Рахманинова.

«Для пианиста русский репертуар очень важен. Когда я был молодым, одним из моих самых любимых был Второй концерт Рахманинова. Музыка – это язык души, и мне важны эмоции, которые я, как человек, прожил... И эти эмоции хочется донести и поделиться ими со слушателями. Мне очень нравится российская публика. Она честная. Люди открыто проявляют свои чувства...», – говорит пианист.

Помимо Концерта Рахманинова, программа, с которой филармония начала сезон, включила фрагменты из его оперы «Алеко», а также зрители услышали серенаду для струнного оркестра Чайковского.

Пианист Фредерик КЕМПФ, дирижер Роман АРАНБИЦКИЙ и оркестр «Демидов-камерата»

Дирижер оркестра «Демидов-камерата» Роман Аранбицкий подчеркнул, что сотрудничество с пианистом такого уровня, как Фредерик Кемпф, весьма интересный опыт для филармонии.

Мощное открытие юбилейного сезона – всего лишь начало. В этом году филармония припасла еще много сюрпризов для своей публики. В феврале состоится концерт, который объединит три тагильских оркестра. В рамках проекта «Мировые звезды в Нижнем Тагиле» в городе ждут Дениса Мацуева, билеты на концерт которого закончились буквально за один день.

Этот год богат на юбилеи. День рождения отмечает не только филармония. Минуло десять лет с тех пор, как старинный духовой орган перебрался из Норвегии на постоянное место жительства в Нижний Тагил, «поселившись» в музее изобразительных

искусств. Этой дате также будет посвящена отдельная программа с органистом Рубином Абдуллиним, участвовавшим в эпопее переезда органа на Урал.

В этом сезоне ожидается большое количество гостей: известных коллективов и именитых солистов. Осенью свое 15-летие отметит оркестр «Демидов-камерата», один из символов культуры города. И это событие тоже не пройдет незамеченным.

Нижнетагильская филармония образовалась в 1995 году по инициативе жителей города. Изначально она была своего рода «домиком» для оркестра энтузиастов «Тагильские гармоника», а теперь доросла до крупного центра притяжения меломанов. Сбылась мечта горожан, уж тридцать лет в промышленном Тагиле не смолкает музыка. И все чаще здесь светят ее «звезды».

«В двух рукопожатиях» от Шаляпина

Зачем Екатеринбург Шляпинские дни? Имел ли Федор Шаляпин историческое отношение к Уралу? Что дают культуре концерты с Шляпинским репертуаром, кроме того, что Шаляпин — это российский «бренд» мирового значения? Что из себя представляют концерты? Все эти вопросы можно задать певцу, баритону, лауреату конкурсов оперных певцов «Санкт-Петербург» имени Ирины Богачевой и «Романсиада», участнику «Опералий» Пласидо Доминго Кириллу Попову — автору проекта «Шляпинские дни», который прошел в октябре в Доме актера.

Можно сказать, да, творческая жизнь Шаляпина имеет определенное отношение к Уралу. И это неожиданно! Начнем с того, что Федор Иванович выступал на сцене Екатеринбургского оперного театра, приезжал с концертами на Южный Урал. Но есть и другие весьма любопытные факты: много лет вокальную кафедру Уральской консерватории возглавлял баритон, профессор Николай Голышев, педагогом которого был Василий Ухов, певец еще дореволюционного поколения. А он, в свою очередь, был партнером Шаляпина в спектаклях. Это прямая живая преемственность: несколько поколений выпускников вокальной кафедры УГК (в том числе и Кирилл Попов) находятся всего «в двух рукопожатиях» от великого Артиста! Шаляпин повлиял на многих выдающихся исполнителей последующих поколений, вышедших из уральской школы, — вспомним, хотя бы, Бориса Штокколова, которого можно считать прямым преемником традиции вокально-драматической интонации блистательного Мастера.

— Чем опыт Шаляпина ценен для нас, последующих поколений певцов, — говорит Попов, — что мы можем взять у него, кроме искусства владеть голосом в разных ипостасях (Шаляпин испол-

нял и чисто басовые и бас-баритоновые партии). Конечно, его разноплановую природную одаренность «взять» невозможно. Но вот приемы и грани мастерства — стремишься перенимать. Например, он сам делал эскизы своего грима, рисовал на бумаге образ героя, потом сам же этот грим накладывал. И то, как он работал над ролью, создавал пластический и психоэмоциональный образ героя, соединяя систему Станиславского с оперным исполнением, — за всем этим стояли и его талант, и огромный труд. «Шляпинский» репертуар — это всегда произведения, требующие особой отдачи, глубины и силы, поэтому он так непросто исполняется. И сколько же уроков мы можем получить — профессиональных, творческих, социальных, культурно-исторических!

— **Расскажите, пожалуйста, про концерты.**

— В Екатеринбургском Доме актера показана программа с элементами театрализации и мультимедиа. Концерт позиционируется как «Театр песни», именно эта форма предполагает более глубокую работу над персонажами, будь то оперный герой или лирический герой камерных произве-

Кирилл ПОПОВ

дений. И собственно песенная форма была широко представлена: прозвучали как народные песни, так и то, что композиторы назвали песнями в опере и в камерном жанре, например, фрагменты Песен

и плясок смерти, песня Варлаама из «Бориса Годунова», песня разбойника Милия Балакирева, знаменитая «Блоха» Мусоргского... Каждая сцена в концерте связана со смыслом произведения, придает ей объем, второй план. Например, в романсе Лишина «Она хохотала» диалог с маской — разговор с героиней как с холодным бездушным предметом, «Элегия» Массне — не только личные переживания, но и современная «тоска по элитарности культуры». Русская народная песня «Лучинушка» представляется мне тлеющим огоньком личности с надеждой на возрождение... Когда слушаешь Шаляпина, представляется так много...

Проект «Шляпинские дни» поддержан Союзом театральных деятелей РФ и проводится во взаимодействии с Межрегиональным Шаляпинским центром Международного музыкального союза.

Под управлением Марии

Дирижер хора «Доместик» и симфонического оркестра Свердловского музыкального училища имени Чайковского, старший преподаватель УГК имени Мусоргского Мария Аранбицкая уверена, что только в атмосфере сотрудничества и сотворчества может возникнуть настоящая музыка.

«По своей роли дирижер для артистов хора и оркестра напоминает главу семьи, – говорит Мария Владимировна. – Дружеские отношения, умение «зажечь» идеей, возможность помочь своим в сложной ситуации – вот что, на мой взгляд, очень важно в нашей работе. Жесткие методы управления музыкальным коллективом мне никогда не нравились. Ведь конечная цель всех участников одина – создание сложного, выразительного музыкального полотна. Видя это полотно, слушая оркестр и хор, публика получает эмоции, затрагивающие важные для его души темы. В этом отношении мне нравятся стили дирижеров Юрия Темирканова и Евгения Колобова. И я стараюсь воплощать эти стили в своей работе».

Музыкальная биография Аранбицкой началась классически: с обучения игре на фортепиано. Мария училась в Свердловской музыкальной

Мария АРАНБИЦКАЯ

школе № 1, у Елены Николаевны Суторихиной, потом у Тамары Николаевны Коган. Фортепиано стало ее любимым инструментом, она много и увлеченно занималась, выступала на конкурсах, которые ей, конечно, нравились выигрывать. Уже думала о поступлении на фортепианное отделение училища имени Чайковского. Однако все поменялось буквально за один день,

когда в училище она встретилась с Анатолием Николаевичем Павкиным, заведующим дирижерско-хоровой кафедрой. На консультации он моментально увлек девушку дирижерской стезей.

«У меня, – объясняет Мария, – в характере всегда были задатки лидера, и я с большим интересом поступила на дирижерско-хоровое отделение. А когда на третьем курсе впервые вышла к хору, то решила, что точно буду продолжать учиться этой специальности в консерватории».

В Уральской консерватории Аранбицкая получила профессию и дирижера оркестра. По ее словам, возможность быть дирижером и хора, и оркестра расширяет творческие рамки, ведь так много произведений в мировой музыке написаны для этого состава. Всех своих педагогов УГК Мария вспоминает с огромной благодарностью. Профессор Владимир Борисович Завадский открыл ей мир хоровой музыки, а с Вячеславом Леонидовичем Карташовым она научилась управлять оркестром.

Хороший дирижер умеет слышать всю партитуру еще до ее реального звучания. Но это качество приходит не сразу: «Открывая новую партитуру, слышать хор и оркестр я научилась не так давно. Именно таким образом появляется многоуровневое восприятие произведения. Штрихи, голосоведение, художественная выразительность, вертикаль – все

Мария АРАНБИЦКАЯ со своим коллективом

Камерный оркестр В-А-С-Н.
Дирижирует Мария АРАНБИЦКАЯ

становится живым уже в нотном тексте», – рассказывает музыкант о своем опыте.

С апреля 2024 года Мария – дирижер симфонического оркестра в музучилище имени Чайковского. Она с удовольствием отмечает, что ребята в училище много слушают и много работают. Классическая музыка оказывает колоссальное влияние на воспитание человека и его душевные качества. «Наши дети, безусловно, тонко чувствующие, думающие, уравновешенные. Разбирая произведение, мы затрагиваем самые разные темы – говорим о жизни и смерти, о любви. Так дети учатся жизни». Аранбицкая с гордостью называет своих талантливых студентов, победителей конкурсов: Максима Пестова (поступил и учится в Институте имени Гнесиных), студентку третьего курса Анастасию Пономареву, одаренную, яркую личность.

Композитор, с которым связаны и творчество Марии, и ее личное пристрастие – Сергей Рахманинов. Его музыка не только дает наслаждение, но всегда требует большой душевной работы: «Рахманинова дирижировать трудно. Не технически, а эмоционально. В его музыке много боли, иногда глубокой тоски. После его исполнения необходимо восстанавли-

ваться. Однажды мне пришлось дирижировать (в один день!) последнюю часть «Симфонических танцев», а вечером – «Три русские песни». Я навсегда запомнила эти концерты...».

Произведение Рахманинова для смешанного хора и оркестра «Три русские песни» написано вдали от России и пронизано горькой любовью к родине, рана эмиграции у композитора так и не зажила. Пожалуй, это единственное в мировой классике сочинение для хора с такой развернутой эмоциональной партией оркестра. Композитор знал, что смысл русского, тем более фольклорного текста никто из иностранцев не поймет, поэтому всю палитру эмоций он передал оркестру.

У нашей героини – музыкальная семья. Ее муж, Роман Александрович Аранбицкий, руководитель симфонического оркестра Нижнетагильской филармонии, доцент УГК. Родители Романа тоже известные музыканты. Отец много лет работал дирижером оперного театра Екатеринбурга, мама – руководитель народного оркестра в Детской филармонии. Можно сказать, дирижерская семья. Дома супруги не часто поднимают темы работы, однако у них есть совместные концертные программы.

Мария АРАНБИЦКАЯ

С огромным теплом и благодарностью Мария вспоминает своего деда, Станислава Николаевича Данилова: «Мы много общались, мне всегда было с дедушкой интересно. Он окончил УПИ – интеллигентный инженер, очень эрудированный, с огромным интересом к культуре. Я всегда его видела или с книгой, или слушающим классическую музыку, он посещал все городские театры. Думаю, его любовь к искусству передалась мне».

Концерты дирижера Марии Аранбицкой расписаны на год вперед. И у меломанов будет возможность услышать шедевры мировой классики в исполнении оркестра и хора под ее руководством в екатеринбургском Доме музыки и в других концертных залах.

Хор «Доместик» имени Копанева и солистка театра УралОпераБалет Ольга СЕМЕНИЩЕВА.
Дирижирует Мария АРАНБИЦКАЯ

Она и Песня

Если заглянем в биографии известных певиц, в разные годы покорявших и покоряющих советских и российских слушателей исполнением народных песен, то узнаем, что некоторые из них пришли на сцену из рабочих профессий, в определенный момент совершив серьезный выбор и кардинально изменив свою судьбу.

Та, о которой хочу рассказать, в силу жизненных обстоятельств, свойств характера, «географического положения», на такой шаг не решилась, а то давно была бы, я уверен, со званием народной артистки!

Знакомьтесь – Светлана БАРЫШЕВА.

Когда эта миниатюрная женщина в красивом стилизованном русском костюме вышла на сцену финального конкурса фестиваля «Берега Надежды», проходившего этим летом в Москве, и запела своим чистым звонким голосом, – мы, члены жюри, мгновенно подняли головы, оторвавшись от своих записей и переглянулись: «Какой голос! А как исполняет!». И тут же воображение мое нарисовало картину: солнце в зените светлого небесного купола, и услышал я, как дышит земля, и подступила неизбывная русская грусть, что таится в бесконечности родных просторов...

Предки ее – крестьяне. А голос, как считает сама Барышева, достался ей от мамы, которая любила и умела красиво петь.

Родилась Светлана в деревне Корзуновка Ачитского района Свердловской области в первые часы начала 1960-х годов. Да, именно эта дата указана в ее паспорте – первое января шестидесятого года. С тех самых пор, как помнит себя, мечтала стать балериной – ходила «на пальчиках» (до сих пор предпочитает высокие «шпильки» – ей на них комфортнее) и очень хотела петь. И пела! А как не петь?! В стране – оттепель, покорение космоса, все

Светлана БАРЫШЕВА

полны радостных предчувствий! Сам помню: соберутся взрослые по какому-то случаю, накроют стол, чем богаты, выпьют, закусят, да запоют... А мы, детвора, подражали – подпевали им.

Отца, от которого унаследовала азербайджанскую кровь, Светлана не помнит. С мамой Анной, начавшей свой трудовой путь в колхозе с четырнадцати лет, они жили в Ачите; Света – старшая, брат Павел и сестра Наташа – младшие. Отчим часто выпивал. Соседка, председатель местного сельсовета, глядя на трудности их семейной жизни, посоветовала матери

отдать старшенькую в интернат, где Светлана и стала учиться со второго класса. А когда ее отпустили с занятий на два-три дня, пешком, больше тридцати километров, шла в Корзуновку, к своей любимой бабушке – Марии Алексеевне Азановой, которую считает второй мамой. Бабуля была из тех, кто и «коня на скаку остановит», и «в горящую избу войдет» – настоящая сильная, независимая русская женщина-мать; пятеро детей, большое хозяйство – корова, телята, поросята, овцы, куры, гуси... Последний сын бабушки Сергей – он был всего на два года старше Светы – вскоре тоже перевелся в школу-интернат, а потом туда же оформили и Иринку – двоюродную сестру Светланы, которую тоже воспитывала бабушка. И они уже втроем ходили из Ачиты в Корзуновку пешком, легко и весело преодолевая столь долгий многокилометровый путь – с песней! А когда дети подросли, стали усердно помогать бабушке Марии по хозяйству, косили траву и заготавливали сено...

***«Где-то за околицей соловей запел,
Песнею веселою сердце мне задел.
Соловей-соловушка, хорошо поешь,
Девичьей головушке спать ты не даешь.
Соловей-соловушка, до утра мне пой,
Скоротаю ноченьку я вдвоем с тобой».***

В 1975-м в интернат приехал представитель верхнепышминского профтехучилища агитировать школьников идти в рабочие профессии, и Светлана с подружкой уехала осваивать малярное дело, а через три года была направлена в свердловское СМУ № 3.

Песня всегда и везде сопровождала ее; иногда, правда, конфликтовала с гимнастикой и танцевальным кружком (часы занятий совпадали), но все же одерживала верх и в результате перетянула Светлану на свою сторону.

В «компании увлечений» девушки было еще рисование – портреты, праздничные плакаты, оформление стенгазет, но творчество сие независимое, а потому им можно было заниматься и вместо сна... Я и сам через это прошел – в юные годы корпел ночами над стенгазетами!

Первое выступление Барышевой состоялось еще в училище. С педагогами она подготовила к концерту колыбельную «My little baby» на английском

языке, в сопровождении фортепиано. Но у нее так дрожали колени, что казалось, будто ноги подкосятся, и певица от страха упадет на сцену... Пианистка сыграла проигрыш один раз, другой... И вдруг голос сам вырвался наружу и... поразил всех!

От волнения перед выступлениями Светлана не избавится уже никогда (до сих пор за кулисами «накрывают» панические атаки), но с каждым выходом будет петь смелее и смелее, находя в этом радость и наслаждение.

Репертуар ее был разнообразным с самого начала – и эстрадные, и народные песни. «Тебе бы, Света, на профессиональную сцену надо! Сходи на прослушивание в Уральский хор, тебя возьмут!», – говорили ей педагоги и друзья. Мальчишки из инструментального ансамбля, с которым часто выступала в домах отдыха и на вечерах, тоже звали – на эстраду. Заманчиво! Но боязно... Не решилась...

Работала в бригаде маляров, жила в общежитии. Женщины

часто просили ее спеть, она никогда не отказывала. С песней и работа шла веселее!

В 1980-м у нее родился сын Сергей. Отец ребенка, военнослужащий, уехал на родину, писал письма, звал к себе... Не решилась...

Дали ей комнату в семейном общежитии, но почти год Светлана с грудным сынишкой жила у бабушки Марии в большом пятистенном доме. С младенцем здесь удобно и комфортно! Опять же – все свое, деревенское, и бабушкина подмога.

В Свердловск Светлана вернулась с ребенком и маминной сестрой, теткой Валентиной, которая и саму Свету нянчила в детстве, и для Сережи стала нянькой, до года с небольшим, пока малышу не выделили место в детском саду... на другом конце города.

Свердловск – город промышленный, большой... Как и Москва, слезам не верит! Вставала Светлана в пять утра, ехала с ребенком в рабочем автобусе

с Уктуса, где жила, на Сортировку, в садик, а потом своим ходом на работу в Елизавет. Вечером маршрут повторялся в обратном порядке. И так – два года...

**«Мне бы крылышки,
Как у сокола,
Мне бы силушку,
Как у камушка.
Мне бы братушек,
Как у деревца,
Мне бы жизньюшку
С нового венца...»**

В 1983-м решила вернуться домой. Как ни отговаривали ее уезжать из Свердловска, где вскоре и квартиру можно было получить, все ж уехала в Ачит. Вышла замуж, в 1984-м родила второго сына Вячеслава, а через два года развелась... Сыновей записала на девичью свою фамилию – Барышевы, которую больше не меняла – в память о дедушке Аркадии Барышеве, ушедшем на фронт и пропавшем без вести.

В Ачите Светлана

работала на почте, в Госстрахе, растила мальчишек. Песни песнями, но забот и хлопот невпроворот, да и образование надо повышать, судьбу свою как-то устраивать. В 1993-м заочно окончила Шадринский финансово-экономический техникум, стала финансистом... А Песня терпеливо ждала своего часа...

Но прежде своего часа дождалась сама Светлана – поступало к ней, наконец, настоящее женское счастье! В 1998-м она встретила Анатолия Кобякова, известного в районе человека, умного, интеллигентного, эрудированного. По профессии Анатолий Васильевич был врачом-стоматологом, а в жизни весьма творческой натурой – играл на баяне, гитаре, прекрасно пел. При нем Светлана заочно окончила Уральский государственный экономический университет, стала экономистом, открыла свое дело – предоставление бухгалтерских услуг организациям, предпринимателям и физическим лицам, занималась страхованием...

Пятнадцать лет счастливой семейной жизни пролетели быстро и закончились трагически: у Кобякова было большое сердце... Погоревав вместе со Свет-

ланой, Песня нежно обняла ее и повела в районный Дом культуры...

**«Лети, перышко,
Через полюшко,
Смахни, перышко,
Мое горюшко...»**

В Ачитском доме культуры и в Красноуфимске (24 километра от Ачита!) Барышева начала с участия в ансамблях, а потом полностью перешла на сольное пение. Пела даже во сне! Сама себе подыскивала репертуар, сама сочиняла и разрабатывала костюмы, искала общения с творческими людьми, выступала в концертах и на праздниках, брала уроки у профессионалов, посылала заявки на участие в фестивалях и конкурсах, с легкостью отправлялась даже в самый далекий путь и всегда возвращалась с победой – сначала дипломантом, а потом лауреатом! Ее стали узнавать в родном Ачите и в Красноуфимске, землякам полюбили пение

Светланы Барышевой, ее выступления ждут, называют певицу «нашим ангелом»...

— Мне это придает силы, — говорит Светлана, — если людям нравится, как я пою, это дорого стоит! Вдохновляет!

Барышева постоянно работает над собой, совершенствуя свой голос и свое мастерство. Сегодня в ее репертуаре песни о России, о материнской доле, о любви... Патриотические, народные, стилизованные, фолк, фолк-рок, эстрада, джаз — в любом жанре она убедительна, ее хочется слушать еще и еще...

— Светлана — пример исполнителя, который не стоит на месте, — говорит директор фестиваля «Берега Надежды» Ирина Хуртина. — Ее трудолюбие и позитив заряжают! Приезжая на конкурсы, она не пропускает ни один мастер-класс, стремясь узнать новое, техника ли это вокала, сценическое мастерство или работа с микрофоном. Она жадно впитывает каждое слово педагогов и с каждым

ного зала «Москва» — участие в телепремии «Жизнь городов» — стал настоящим триумфом. Четыре тысячи зрителей, яркие огни софитов и телекамеры, волнение, смешанное с восторгом! Все солисты-участники сводного ансамбля стали лауреатами телепремии, получив фирменные статуэтки и признание зрителей.

...После яркого света и громких аплодисментов Светлана каждый раз возвращается в родной Ачит, к своему бухгалтерскому делу, и вместе с Песней мечтает о новых выступлениях, фестивалях и конкурсах, о проекте «Голос 60+» и, конечно же, о том, чтобы были здоровы близкие, чтобы все сложилось у внуков (их уже трое!), чтобы в нашей жизни было больше света, радости и добра!

В публикации использованы строчки песен из репертуара Светланы Барышевой.

На снимках: Светлана БАРЫШЕВА в жизни и на сцене

Красноуфимская газета писала о Светлане еще в 2018-м

разом демонстрирует заметный рост. Из года в год ее прогресс очевиден: голос становится увереннее, а выступления — ярче и эмоциональнее. Несмотря на то, что пение для Светланы остается хобби, ее подход к творческому процессу на уровне настоящего профессионала!

В 2023-м Барышева вошла в состав ансамбля «Берега Надежды», который объединил одаренных солистов из разных городов страны, где проходили конкурсы фестиваля с таким названием. Это было уникальное собрание людей, каждый из которых привносил в коллектив свою энергию и творческий заряд. Их первый выход на столичную сцену концерт-

Если б знали вы, как нам дороги...

Жил в городе Михайловске Сергей Михайлович Якимов. Занимал разные ответственные должности: и директора завода, и мэра. И было у него два песенных кумира: Федор Шаляпин и Владимир Трошин, который как раз в Михайловске и родился. И решил Сергей Михайлович проводить в стране Гамаюнов – так называют этот самый маленький в Свердловской области город – трошинский фестиваль. Сказано-сделано. В 1993-м году на горе Любви, над гладью пруда, открыли певческое поле в честь Трошина. Михайловск еще не видел подобного события. Сотни горожан собрались тогда и, вместе с Владимиром Константиновичем и братьями Заволокиными, пели одну из любимых песен – «Одинокую гармонь»...

Э то была предтеча фести-
валя. Поддержало его
министерство культуры Сверд-
ловской области, и он обрел об-
ластной статус. Ежегодно Центр
культуры и досуга Михайловска
в середине октября гостеприим-
но принимает участников откры-
того песенного конкурса «Все, что
на сердце у меня», посвященного
творчеству народного артиста
России В.К. Трошина. А при-
езжают не только свердловчане,
но и из соседних регионов: Челя-
бинской и Тюменской областей,
республики Башкортостан. Каж-
дый конкурсант поет две песни:
одну из репертуара Трошина,
другую на выбор. И что интерес-
но: нередко вторая оказывается
лучше исполненной. Да потому,
что Трошин неповторим!

Вот слова основательницы
и художественного руководи-
теля Московского театра музыки
и поэзии, народной артистки
России, лауреата Государствен-
ной премии РФ Елены Камбу-
ровой: «Мне очень радостно
говорить о Владимире Троши-
не, потому что у меня к нему
большое уважение. Все песни,
которые он спел, очень достой-
ные. Его манера исполнения
очень с ними сочеталась. «Те-
чет река Волга», «За фабрич-

Сергей ЯКИМОВ и Владимир ТРОШИН

ной заставой», «Подмосковные
вечера»... Он исполнил их пре-
красно, впрочем, как и боль-
шинство других. И ни в одной
песне даже близко нет того, что
сегодня называют попсой. Он
был драматическим актером. Во
МХАТе играл. Наверное, мог бы
сыграть гораздо больше. В «Две-
надцатой ночи» исполнял роль
Шута и по ходу пьесы много пел.
И мне кажется, его должны по-
мнить, потому что благородство
советской песни именно в нем
и выразилось. Память о нем дол-
жна быть всегда». И она оста-
ется.

В консерватории он не учился,
а окончил школу-студию МХАТ,
где посещал занятия по вокалу

замечательного педагога Ната-
льи Куприяновой, которая по-
могла раскрыть его вокальные
способности. Как-то Владимир
Константинович рассказал мне
историю, произошедшую на
заре его карьеры. После одного
из сборных концертов зашел он
в буфет и присел за один сто-
лик с Лидией Руслановой. А она
и говорит: «Если купите, Володя,
мне вон то пирожное, то открою
вам свой секрет». Взял ей Тро-
шин лакомство и спрашивает:
«А секрет?». «А я нот не знаю!» –
смеясь, призналась певица. «Так
ведь и я не владею нотной гра-
мотой, Лидия Андреевна!». «И не
учи, петь хуже будешь!» – лукаво
улыбнулась Русланова. Да, пона-

чалу Трошин мелодии песен схватывал на слух, обладая феноменальной музыкальной памятью. И все же с годами, общаясь с такими властелинами мелодий, как Соловьев-Седой, Фрадкин, Френкель, Фельцман, Колмановский, освоил ноты в том объеме, который был ему необходим.

И еще любопытно, что Владимир Константинович, служа в штате прославленного МХАТа более 40 лет, работал на эстраде как профессионал, исполняя песни и музыкальные миниатюры, написанные специально для него. Всего их набралось две тысячи! «14 минут до старта», «Тишина», «Шаги», «Ты не печалься», «А годы летят», «Идут белые снеги», «Лишь одна», «Бери шинель, пошли домой»...

Вот мнения мэтров отечественного искусства. «Я перенимал песенные интонации и отношение к песенному слову у Трошина и Утесова» (Иосиф Кобзон). «Я стараюсь выдерживать спокойную, негромкую, доверительную интонацию – так, как это обычно делал Марк

Жанна КИСЛИЦЫНА, Ольга ГРИШИНА, Ирина ДОКУЧАЕВА, худрук ЦКиД Михайловска Наталья ЕЛОВСКИХ

Ольга ГРИШИНА, директор ЦКиД Михайловска Наталья ЧЕРЕПАНОВА, Ирина ДОКУЧАЕВА, Жанна КИСЛИЦИНА

Фото автора

Вот-вот начнется праздник песни

Бернес или, скажем, Владимир Трошин» (Лев Лещенко). «Я с Владимиром Константиновичем работал в Художественном театре. Это прекрасный актер. Его очень ценили и любили и зрители, и мы, артисты. Я на него смотрел немножко с робостью: человек, исполнивший песню, которая обошла весь мир. И все ее знают до сих пор. Это «Подмосковные вечера». И как он пел: вот действительно Русь! Незабываемо. Дай Бог «его» фестивалю долгой, долгой жизни!» (Александр Калягин).

«Мне очень приятно, что этот фестиваль популярен и привлекает к себе внимание, – говорит заслуженная артистка России,

лауреат премии губернатора Свердловской области, председатель жюри Ирина Докучаева. – На фестивале разножанровые исполнители: эстрадники, народники. И с каждым годом поток участников не уменьшается. Кто-то с удовольствием ездит постоянно. Некоторых я уже хорошо знаю. Как и на любом из конкурсов, здесь есть очень яркие исполнители. Сильная конкуренция среди вокальных ансамблей. Фестиваль в Михайловске проходит много лет. И на гала-концерт всегда приходит публика, которая знает и любит песни Трошина, чтобы вновь услышать их и подпевать. Я сама выросла на них. Кстати,

В финале «Подмосковные вечера» поют все участники фестиваля

сегодня многие профессиональные молодые певцы включают их в свой репертуар. Вместе со мной в жюри – замечательные коллеги. Опытные, грамотные, с которыми интересно работать. Это педагог высшей категории, руководитель народного коллектива «Студия эстрадного вокала» из Верхней Пышмы Ольга Гришина. Это хормейстер высшей категории, музыкальный руководитель проектов и спектаклей, лауреат все-российских и международных конкурсов Жанна Кислицина».

Одной из любимых концертных площадок Трошина был Московский театр эстрады, где проходили его творческие вечера. «Мне было 11 лет. Я впервые услышал голос, который вошел в меня на всю дальнейшую жизнь, – это слова художественного руководителя Театра эстрады Геннадия Хазанова. – «Подмосковные вечера» в исполнении Владимира Константиновича стали песней века и понеслись по всему миру. Потом я неоднократно пересекался

с этим замечательным артистом. Надо сказать, не много в моей памяти осталось исполнителей, при воспоминании о которых у меня бы становилось тепло на сердце. Как хорошо, что вы проводите трошинский фестиваль. И что ему уже 25 лет. Дай Бог еще два раза по 25, потому что голос Владимира Константиновича, его тактичность, его артистизм – это настоящий пример для тех, кто хочет выходить на сцену. Спасибо Вам и удачи!».

Диплом фестиваля в экспозиции Михайловского краеведческого музея

Афиша гала-концерта

Путешествия дилетантов с ароматом книг и кофе

В мае научная библиотека имени В. Г. Белинского, старейшая в Уральском регионе, отметила солидный юбилей. Подходящий повод для того, чтобы отправиться на экскурсию по «книжному королевству» с Еленой ГАРМС, заместителем директора по социокультурной деятельности.

«**Д**авайте посчитаем вместе, – говорит она, – нынче «Белинке» 125 лет, в прошлом году Екатеринбургу исполнилось 300. То есть почти половину жизни города наша библиотека – его важная принадлежность».

– Елена Сергеевна, библиотека славится авторскими экскурсиями, с чего вы обычно начинаете свою?

– Очень часто я задаю посетителям вопрос: когда в последний раз вы были здесь? Слышу в ответ: 5, 10, 15 лет назад... В основном люди действительно были у нас, когда писали курсовую, диплом, диссертацию... Библиотека не является институцией первой необходимости. Поэтому, когда люди не ходят в библиотеку и делают вид, что чувствуют вину по этому поводу, я их искренне утешаю: не ходите, если вам не нужно. Мы ведь не каждый день бываем в больнице, театре или бассейне. Но моя задача – рассказать тем, кто приходит в «Белинку», зачем нужна библиотека, и не мешать использовать ее по назначению.

Обычно экскурсию я начинаю в Отделе редкой книги. По мне, единственное свидетельство того, что человек разумно существовал много веков назад – это книга, а не остатки строений или зданий. Стоя перед стеной из кирпича, вы скорее, не догадае-

Свои экскурсии Елена ГАРМС обычно начинает в Отделе редкой книги

тесь, что это было – церковь или завод, пока экскурсовод не расскажет. А книга начинает с вами общаться сразу, едва берете ее в руки... Если у книги деревянные переплетные крышки, можно предположить, что она издана до XVII века, если книга обтянута кожей, то XVIII-й, если обрез покрыт золотом, то, скорее всего, конец XVIII – начало XIX века. Кстати, золотом обрез покрывался в первую очередь для сохранности от пыли и чтобы показать достаток владельца, как и сейчас... По внешнему облику книги можно судить об уровне жизни и развитии мысли... А если уж заглянуть внутрь – иллюстрации, шрифты, орнаменты... Книжное

волшебство и интеллектуальное воздействие обеспечено. Сейчас модно ходить на различные сеансы психотерапии, искать себя, погружаться внутрь своих воспоминаний, выходить из зоны комфорта. Но можно совершенно бесплатно прийти в «Белинку», в Отдел редкой книги... Это тоже терапия. Кстати, мнение, что книги из ОРК на руки не выдаются – миф. В режиме читального зала можно воспользоваться любой книгой, кроме «книжных памятников», о них отдельный разговор. Могут выдать белые перчатки и попросить фотографировать без вспышки.

Те, кто однажды поверил мне на экскурсии, получают

свои дивиденды: приходят папы с мальчиками – листать старые карты и фантазировать необычные маршруты путешествий. Приходят модельеры полистать старые журналы мод и обновить коллекции. Приходят люди модных профессий: нутрициологи, например, чтобы свериться со старинными календарями питания. Ничто не ново и ничто не слишком, все есть в старых книгах.

– Что из себя представляет библиотека Белинского сегодня?

– Это как «маленький свечной заводик», у нас пять производств полного цикла, два здания в центре города, в двадцати шести отделах работают почти 250 человек. У нас свои служба охраны, бухгалтерия, отдел кадров, клининг. Производство номер раз – это все, что имеет отношение к книге и информации. Мы следим за рейтингами, работаем с издательствами, в том числе и с электронными базами данных, покупаем книги, оформляем подписки, заносим информацию в электронный каталог – сейчас там более пяти миллионов записей, храним культурное наследие и обслуживаем читателей. Фонд «Белинки» составляет 2 миллиона 300 тысяч документов. Это собрания редких русских и иностранных книг, рукописные и старопечатные книги, периодика более чем за 100 лет, уникальные коллекции нот уральских композиторов, географических карт, звукозаписей, раритетных плакатов и других видов изданий. Не люблю вопрос «Какая книга самая ценная?». Потому что ценность книги каждый определяет для себя сам. У нас есть книжные памятники, это книги до 1830 года, они хранятся в отдельном помещении. По проекту «Нацкультура» мы

Представители консульства ЮАР в Отделе депозитарного хранения документов

сейчас цифруем эти памятники, они доступны на сайте библиотеки в разделе «Электронная «Белинка».

Поскольку мы храним редкие книги, второе «производство» – это реставрация. Коллеги-мастера умеют творить чудеса: варить бумажную массу, делать бумагу «мраморной», восстанавливать переплеты и страницы, промывать и обеспыливать, уничтожать плесень и грибок.

Упоминала уже о третьем производстве – сканировании документов. В нашем Региональном центре цифровых библиотечных технологий можно цифровать и газеты больших

форматов, и карты..., и, конечно, редкие издания. В 2023 году оцифровано 3 950 документов, объем «Электронной «Белинки» на 1 января 2024 года составил 76 329 документов.

На предсказуемый вопрос гостей по этому поводу: «Когда же, наконец, вы отсканируете все, что у вас есть?» я радостно отвечаю: «Никогда!». С учетом, что объем фонда редкой книги порядка 700 тысяч единиц, а процесс сканирования неспешный и вдумчивый, ожидание очередной цифровой революции затянется на века... Поэтому приходите в библиотеку. К тому же, никто не отменял ограничений по авторскому праву на совре-

Один из главных «аттракционов» во время проведения экскурсий – машина для обеспыливания фондов

менные издания. Потому, дорогие друзья, никогда в интернете «всего» не будет, и это ответ на вопрос – зачем нужны библиотеки? Я отвечаю так: если на сегодняшний момент вас устраивают качество и достоверность информации в «википедии» – это не хорошо и не плохо, это данность. Но как только вам станет необходимо подтвердить или опровергнуть найденную информацию, вспомните о библиотеке – как о третейском суде.

Следующее производство действительно полного цикла – редакционно-издательский отдел. У нас очень хорошая полиграфическая техника, поэтому мы сами выполняем почти весь спектр необходимой акцидентной продукции – афиши, закладки, буклеты, до печати книг с клеевым переплетом. Технические задания коллективу РИО, кстати, бывают самые невнятные, в том числе и от меня, по принципу «девочки, сделайте красивую афишу в спокойных тонах, но чтоб все было читаемо».

Ну, и пятый цикл: мы работаем, хотела сказать «как большое», но скажу – как огромное ивент-агентство, потому что ежемесячно в библиотеке Белинского проходит по 40-50 мероприятий.

Все это делается силами сотрудников 16 наших отделов.

– **А были случаи, когда люди приходили в «Белинку» отметить, например, свои корпоративные праздники?**

– Да, причем интеллектуально. Как-то обратились транспортники с просьбой провести «корпоратив» 23 февраля. Дамы не предупредили о конечной точке визита. Погрузились в автобус, едут по центру, мужчины теряются в догадках: в аквапарк, цирк? А когда автобус затормозил у библиотеки, женщины предложили растерянным мужчинам подняться по ступенькам и войти. Я их встречала и в первую минуту, глядя на них, испугалась. Мужчины не могли от удивления «восстановить лицо по черепу» (есть у Людмилы Петрушевской такое выражение в сказке «Новые приключения Елены Прекрасной»). И я их понимаю, потому что сама, например, как человек неспортивный, не знаю, с каким лицом заходить, допустим, на стадион. А тут люди действительно лет 20 не были в библиотеке и совершенно не представляют, как себя вести. Как входить в музеи, рестораны и фитнес-залы – знают, как в библиотеки – нет. Но! Мы разговорились, зашли в Отдел ред-

кой книги, в Центр депозитарного хранения документов и в отдел краеведения... Наши сотрудницы предложили гостям посмотреть газетки столетней давности, распахнув их на последних страницах, где рекламные объявления. И вдруг мужчины, глядя на эти объявления, начинают друг друга подталкивать локтями, что-то показывать, смеяться: «Вы только посмотрите, Елена Сергеевна, что здесь написано!». Я читаю – там совершенно не интересная мне заметка о том, как городская дума ругается с извозчиками. Не понимаю, что смешного, и тут до меня доходит: годы прошли, но ничего не поменялось, и, как 100 лет назад городская дума ругалась с извозчиками, так и сейчас, видимо, согласия нет...

– **То есть, ваши гости почувствовали связь времен. А были ли еще какие-то особо запомнившиеся случаи на экскурсиях?**

– Такие истории случаются если не каждый день, то каждую экскурсию точно. Еще одна прекрасная история на тему «зачем нужна библиотека, если все можно найти в интернете». Есть у меня знакомый, чья сфера научных интересов находится на стыке биологии, физики и голоса. Он нашел в «Белинке» книжку 1972 года издания, попросил взять ее на мой рабочий абонемент. Я взяла, но перепутала год и выдала ему книжку не 1972-го, а 1973 года. Он берет книгу, смотрит на меня и говорит, что нужная была в синей обложке... Я включаю свой библиотечный снобизм и отвечаю, что у нас не цветовой принцип расстановки книг: автор тот же, название то же, что еще для науки надо? Знакомый берет книгу, уходит на кафедру, через несколько минут раздается звонок, и голо-

За проект премии «Неистовый Виссарион» авторский коллектив сотрудников библиотеки был удостоен премии губернатора Свердловской области в 2023 году (Екатерина СИМОНОВА, Елена ГАРМС, Евгений ИВАНОВ, Елена СОЛОВЬЕВА),

сом, не менее противным, чем был у меня 15 минут назад, этот человек сообщает, что в издании 1972 года находится сравнительная таблица, которая ему необходима, в переиздании 73-го ее уже нет. И просит: «Книжка 1972 года есть только в «Белинке», найди мне ее, Елена Сергеевна, не дай погубить научный эксперимент!».

Есть еще одна история о том, как один высокопоставленный чиновник сделал заявку в «Белинке» на журнал «Наука и жизнь»: в определенном номере, за определенный год ему необходимы были определенные страницы. Я нашла номер, открыла страницы и увидела, что там публикация про пальчиковый театр. Я подумала, что ошиблась. Перезвонила секретарю, уточнила. Нет, страницы те, сканировать их не надо, чиновник захотел сам прийти в библиотеку посмотреть журнал. Я его встретила, провела в Центр депозитарного хранения, выдала журнал и позволила себе спросить: действительно ли необходимы именно эти страницы? «Да, – был ответ, – дело в том, что отец в детстве делал мне по этому журналу пальчиковый театр, теперь у меня родились внуки, я хочу это повторить».

– **Есть ли у вас в библиотеке любимые места?**

– Конечно, у нас вообще уютно, а с определенных ракурсов и очень красиво. Основное здание «Белинки» постройки 1950-х годов. И со стороны улицы Белинского у нас три этажа. Но если мы посмотрим на здание со двора, то этажей – восемь. Этот оптический эффект объясняется тем, что внутри здания располагаются 10 ярусов основного книгохранения, где полтора миллиона книг. Самым веселым группам

я, конечно, говорю об эффекте Гарри Поттера, плавающих лесенках, перемещениях в пространстве и духе Белинского. Когда по переходу мыдвигаемся в здание пристроя, то как раз и можно увидеть эти восемь окон. Здесь очень красиво по вечерам, в сумерки, когда в книгохранении зажигается свет. Ты видишь напролет стеллажи, сверху лампы, возникает ощущение взлетной полосы аэропорта... Библиотека – это полет!

– **Есть ли какие-то легенды, которые родились именно здесь?**

– В библиотеке много лет работала Людмила Федоровна Туголукова, долгое время она была заместителем директора, потом стала ученым секретарем. И, как это часто случается, мы что-то слышим от старших коллег или от родителей, но не считаем нужным переспросить сразу. А потом люди уходят, и вместе с ними уходит информация, точнее, она превращается в легенду, потому что ее уже не проверишь. Так случилось у меня с Людмилой Федоровной. Она рассказала, что в те времена, когда по указанию партии и правительства нужно было изъять страницы из каких-то книг, сотрудники библиотеки не

стали их вырывать, заниматься варварством, они эти страницы... склеили картошкой. А вот какие именно это книги, и какие странички, я не спросила у Людмилы Федоровны, подумав, что это может быть совершенно роскошным проектом для исследования, и что вот-вот я «разгребу» дела, расспрошу подробнее, и мы сделаем какую-то выставку или составим описание. Но, как всегда, если хорошие дела откладываются на потом, они не случаются. Людмилы Федоровны не стало. Я не зря сказала, что информация превращается в легенды, никто не может мне сейчас ответить на этот вопрос. Наверно, где-то в фондах библиотеки хранятся эти книжки со склеенными страничками, которые являются свидетелями истории. Я, все-таки, верю, что однажды мы их найдем.

– **Как долго вы работаете в «Белинке»?**

– Я пришла сюда 12 лет назад, когда директором стала Ольга Дмитриевна Опарина. С ней мы работали в библиотеке УрГУ (УрФУ), и она пригласила меня в «Белинку». Есть выражения «команда», «с новой командой». Эти слова не главные в моем тезаурусе, я их не люблю. Да, мы пришли и стали

Журналисты частые гости в «Белинке»

работать все вместе. Говорить, что начали работать по-новому – нет, многое мы взяли уже из сложившегося тут опыта, где-то провели небольшой апгрейд, но все равно традиции библиотеки, заложенные до нас, игнорировать нельзя, потому что «Белинка», действительно, очень сильная институция. И важно было использовать весь ее потенциал.

Пожалуй, единственное, что мы изменили – стали привлекать людей из других сфер. В «Белинку» пришли работать журналисты, историки, филологи. Библиотечное образование для работы здесь, безусловно, важно и нужно, но, наверное, важнее общий интеллектуальный уровень, потому что приходится работать с книгой. Мы часто говорим с коллегами о том, что мы не «библиотекари», а «люди книги». Может быть, поэтому те, кто приходит сюда работать, особенно по моему социокультурному направлению, – конечно, люди книги, которые ценят книгу и как объект, и как смысл жизни.

И конечно, самое ценное в нашей библиотеке – именно люди и их проекты. О проектах «Белинки» я могу рассказывать бесконечно.

– **Сейчас у вас прекрасная возможность сделать это со страниц журнала.**

– Не покривлю душой, если скажу, что мне дороги все социокультурные проекты – и «Библионочь», и «Библионнале на Урале», и критическая премия «Неистовый Виссарион», и День чтения, и Дни науки, и программы музнота, и отдела на иностранных языках... Но сейчас сказать хочу о проектах краеведческого отдела. На наши городские прогулки последние лет 5-6 приходит огромное количество

людей. Разработано 16 экскурсий по центральным улицам: есть Екатеринбург театральный, музыкальный, купеческий, золотой, гастрономический, спортивный. Гуляем с мая по сентябрь. Наша цель – вывести людей за стены библиотеки, но так, чтобы они потом в нее вернулись. И, знаете, это удается: экскурсанты слушают очень внимательно, записывают, потом у них возникают вопросы, ответы на которые они могут найти в наших фондах.

Мы открыли Центр уральской генеалогии имени Мамина-Сибиряка. Составлять родословную семьи, искать родственников, восстанавливать связи – сегодня это очень важно и нужно. Если история семьи вам действительно дорога, то стоит заняться ею самостоятельно и совершенно бесплатно – прийти в «Белинку» на родоведческие семинары, где наши коллеги рассказывают посетителям, как искать своих родственников, составлять генеалогическое древо, как правильно написать запросы в архивы. Куда обратиться сначала, как все это выстроить. Проекту больше девяти лет. Интерес к нему не ослабевает.

– **Меняется ли маршрут в зависимости от того, кто пришел на экскурсию?**

Подготовка к книжному форуму нового формата «Библионнале#наУрале»

– Конечно. Очень часто меня спрашивают: сколько экскурсия занимает времени? Я говорю – час-полтора. «Можно уложиться в сорок минут?». «Можно», соглашаюсь. Но когда мы уже в Отделе редкой книги понимаем, что минут 25-30 прошло, люди перестают торопиться. Библиотека – место для того самого замедления, о котором сейчас так много говорят и мечтают все.

– **Какие места и объекты вызывают неизменное восхищение?**

– Я, пользуясь своим служебным положением, показываю гостям фонд редких книг, где стоит машинка для обеспыливания, которая называется «Пульвисина». И вот этот механизм у всех вызывает сложные эмоции. Люди вначале не понимают, что перед ними, называют утилизатором книг или выдают иные фантастические предположения. И, конечно, всегда неизменно восхищение нашим отделом реставраторов. А уж если экскурсантам везет и они попадают на процесс варки бумаги, это всегда вызывает самый живой интерес. Ну, и подъемник, который ходит между десятью ярусами и поднимает книжки, что заказали читатели. Всегда же интересно посмотреть на закулисы любого производственного процесса.

– **Поделитесь ближайшими библиотечными планами.**

– Наши планы – появляться и оставаться в планах наших читателей. А у них в адрес библиотеки есть три больших упрека: отсутствие кафе, абонемента и «нормального» сайта. Мы исправим два – откроем абонемент и представим новый сайт. Кстати, с недавнего времени в фойе «Белинки» – аромат кофе, заходите, ведь это лучшее смешение ароматов – кофе и книжных страниц!

Читай, мой край!

Акция тотального чтения в Свердловской области прошла нынче особенно значимо и масштабно. И это не случайно. Для любителей слова на Среднем Урале она стала юбилейной – десятой. «Свердловское прочтение» объединило несколько дат и событий: 225-летие Пушкина, Год семьи и конечно, 90-й день рождения нашей области. «Родной край, читай!» – этим лозунгом-девизом организаторы еще раз напомнили о смысле акции и значении литературы в культурном пространстве Отечества.

Богатую и разнообразную программу подготовили специалисты областной библиотеки для детей и молодежи имени В. Крапивина. Почти два десятка событий ознаменовали этот день на ее различных площадках.

– Их посетили более тысячи гостей. Особенно радуется, что почти пятьсот из них – дети до четырнадцати лет, – комментирует заведующая отделом социокультурных проектов и программ «Крапивинки» Анна Поддубная. – Еще около 300 посетителей стали участниками онлайн-мероприятий, к примеру, марафона семейного чтения «Любимая книга».

Конечно, в гости к читателям пришли известные писатели, чье творчество особенно интересно маленьким любителям книги. Екатеринбургская Мария Лисаченко начала писать стихи, еще

учась в гимназии № 35. Ее работы опубликованы в журналах «Урал», «Костер», популярнейшей «Мурзилке». Для юных читателей она провела игру-квест «В поисках орехового клада». Дети вместе с автором искали клад, оставленный маленькой мышкой. Им пришлось пройти луга, горы, поля, преодолеть множество препятствий, чтобы найти склад запасливой мышки. Ключом к этой игре можно считать такие строки Марии Лисаченко:

*Скажите, а вы можете
Рукой достать до звезд?
И осторожно, варежкой,
Комету взять за хвост?*

Участники квеста окунулись в мир фантазии, где сказочные герои еще раз напомнили им о доброте, взаимопомощи, настоящем товариществе.

А вот писатель и поэт Евгения Перлова на встрече с читателями обратилась к творчеству Павла

Петровича Бажова. Она увлекла слушателей рассказом о героях уральских сказов, причем, поведала много интересных фактов о произведениях и судьбе бытописателя Каменного пояса. Казалось бы, о нем известно все, а оказывается, биография Бажова скрывает еще немало тайн. Второй темой выступления Перловой стали особенности башкирского и мансийского фольклора, главные персонажи национальных эпосов. Глубокое проникновение в творческий процесс позволило ей раскрыть секреты создания аутентичной сказки, что особенно заинтересовало слушателей. Евгения приготовила участникам встречи подарки – «волшебные жемчужины», чтобы они помогли исполнить мечту, самую сокровенную!

В это же время в Камерном зале «Крапивинки» художница, автор пластилиновых книг Александра Попова говорила с самыми маленькими гостями. Недавно вышла в свет ее книга «Раз овечка», в которой речь идет о маленькой овечке с необычным именем Мимека. Попова прочтала ее детям, а потом рассказала о работе над книгой и над иллюстрациями.

В этот раз программа Дня чтения была насыщена встречами с художниками. Екатерина Калужникова провела мастер-класс «Свердловские

Слушаем «Серую Шейку»

Ольга ФАДЕЕВА рассказывает о своих работах

Свердловские этюды Екатерины КАЛУЖНИКОВОЙ

этюды» для 10-12 летних любителей рисования. Она превратила встречу в экскурсию в прошлое и современность Екатеринбурга. Два арт-объекта – Белая башня и Водонапорная на Плотинке – стали отправными точками путешествия. Архитектура выступила поводом для разговора о важнейших периодах летописи уральской столицы. Узнав немало интересного, юные художники постарались передать свои представления об обеих башнях в рисунках.

А малыши знакомились со сказкой Дмитрия Мамина-Сибиряка «Серая Шейка» и рисовали прощание с осенью, будто предчувствуя, что до первого снега осталось всего несколько дней.

Впервые прилетела на Урал петербургская художница Ольга Фадеева, известная иллюстрациями ко многим книгам. Окончив репинский институт, она увлеклась книжной графикой, а потом решила рассказать детям о том, что ей интересно самой, что ее волнует. Уральцы хорошо знают книги Фадеевой: «Имбирь, корица, шоколад и лапа дружбы», «Бельчонок, его друзья и волшебная книга», «Веришь ли ты в море?», «Котофеи: все новогодние истории» и другие. Состоялся серьезный разговор о поисках образов, их характеров

и облика. В завершение встречи читатели получили автографы Ольги Фадеевой.

День чтения в «Крапивинке» собрал многих ее друзей. На праздник сюда пришли музыканты из Академического хора Л52, подарившие слушателям популярные песни из кинофильмов и мюзиклов.

«Уральские голоса» – так назывался музыкально-поэтический конкурс, в котором приняло участие несколько команд. После упорной борьбы – в пять туров – победу одержали два коллектива: команда педагогов Уральского техникума автотранспорта и сервиса «Незапасное колесо» и студенческая сборная «Недопонятые гении».

Памятным эпизодом акции стало подведение итогов и награждение победителей конкурса «33: читаем вместе с «Крапивинкой», участниками которого стали более шестидесяти человек в возрасте от 6 до 55 лет.

– Три летних месяца они трудились над книжными заданиями: читали, расшифровывали QR-коды, мастерили закладки, представляли себя в образе любимого литературного героя, составляли рейтинг прочитанных книг, дописывали «забытые» авторами главы их произведений, – рассказывает Анна Поддубная. – Победители

получили призы с символикой Дня чтения.

Кстати, и сама библиотека, ее творческий коллектив в этот день были отмечены Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской области за большой вклад в пропаганду книги и в связи с 65-летием, торжественно отмеченным 20 сентября.

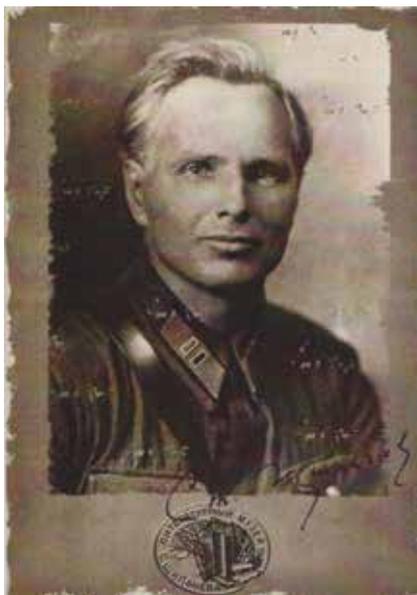
Нельзя не сказать еще об одном важном событии: в День чтения стартовала благотворительная акция по сбору книг для Верхнебоевской сельской библиотеки, что в Сысертском городском округе. До конца октября «Крапивинка» принимает книги от всех, кто желает помочь любителям литературы в селе. Эту инициативу уже поддержали правительство области и книжный магазин «Буквально».

И напоследок: День чтения, «придуманный» региональным министерством культуры, отметили во всех городах и районах Среднего Урала. Инновационный культурный центр области провел конкурс буктрейлеров «Читай. Думай. Твори». Библиотеки Серова, Новоуральска, Среднеуральска, Нижнего Тагила, Новой Ляли объединили любителей слова на разных мероприятиях, снова подтвердив богатые традиции чтения в нашей стране.

Поэтом дорожить умеете

19 августа 2024 года Литературному музею Степана Щипачёва исполнилось 30 лет. ...Три десятилетия назад. Город Богданович. Библиотекарь средней школы № 1 Антонина Хлыстикова работает с планом на новый учебный год. Открыла ящик рабочего стола, где хранились книги уральских писателей и поэтов, подаренные школе после творческих встреч. В распечатанном конверте книга поэта Степана Щипачёва. На конверте обратный адрес: Москва, Лаврушинский переулок, 17. На титульном листе книги лаконичный автограф: «Моим землякам. Сентябрь 1974 год». Книга называется «О Родине думаю».

«**М**еня тогда очень тронуло это послание, – вспоминает Антонина Михайловна, – и подумалось: живу на родине поэта, а знаю только его стихи из школьной программы: «Пионерский галстук», отрывки из поэм «Домик в Шушенском» и «Павлик Морозов». Как-то не профессионально... С полки сняла несколько книг Щипачёва, среди них – автобиографическую повесть о детстве «Березовый сок». Книга увлекла, я дала ее прочитать моим библиотечным активистам и помощникам. С ребятами достали подшивки

Военкор Степан ЩИПАЧЁВ

со всеми познакомились, сфотографировались. Сидим на крыльце у Анастасии Долгополовой, она вспоминает, что видела Степана Щипачёва в местной школе. Мы рассказываем, что ходили вчера на гору Воссиянскую...

– **А что было потом?**

– Вернувшись из Щипачей, написали письмо в Москву вдове Степана Петровича Валентине Николаевне, фотографии послали, о поездке рассказали. С того времени началась наша переписка. Одна фотография, из тех, первых, пригодилась для форзаца на книгу «Воспоминания о Степане Щипачёве». На следующее лето мы побывали не только в Щипачах, но и в Камышловe, городе юности поэта. Позвонили в Союз художников Свердловска, спросили про Валентина Васильева, который оформлял уральские издания. Мы успели ему написать письмо, и Валентин Федорович пообещал подарить нам сохранившиеся в его архиве рисунки, которые он сделал в Щипачах. Его обещание исполнила вдова художника Ольга Амосовна и передала нам все работы к «Березовому соку». Дружба с ней продолжалась более двадцати лет. В Литературном музее Степана Щипачёва хранится большая часть архива художника-графика, фронтовика Васильева (1923–1986). В 1987-м Валентина Нико-

газет за 1980 год с некрологами о кончине поэта... Тогда, в 1984-м, мы устроили первые чтения щипачевских стихов, организовали выставку его публикаций.

– **А знали, где находится родная деревня поэта Щипачи?**

– Да, в 25 километрах от Богдановича. Мы отправились туда, как только закончились школьные занятия. «Страна поэта» с речками Калиновкой и Полднейкой, лесом Черданским, горой Воссиянской, с вечерним костром в Зареке, покорила наши сердца. На другой день обошли жителей деревни,

1915 год. Ишим. Степан ЩИПАЧЕВ (в центре) с земляками

лаевна пригласила нас в Москву. Со мной поехали Лена Корвачева, Лариса Ишимбаева и Алеша Старков. Поклонились могиле поэта на Кунцевском кладбище, положили на нее ромашки из Щипачей. В Москве сходили в мастерскую к художнику Николаю Воробьеву. Он оформлял книгу «О родине думаю», с которой у нас начался краеведческий поиск. До музея было тогда еще долгих семь лет...

В Богдановиче общество книголюбов решило: «У вас столько материалов, пора делать музей».

— Кто стал вашим главным консультантом?

— Лидия Александровна Худякова. В то время она занималась масштабной работой по созданию Литературного квартала в столице Среднего Урала. И, тем не менее, когда я к ней приезжала, уделяла мне много времени, выслушивала и советовала. В 1990 году меня назначили директором музея. Для него выбрали помещение на главной улице, в котором сегодня он и расположен. Худякова приезжала, встречалась с руководителями. Я начала ремонт помещения. Помогали почти все предприятия Богдановича и предприниматели. Времена

Первый директор музея
Антонина ХЛЫСТИКОВА

Фрагмент экспозиции

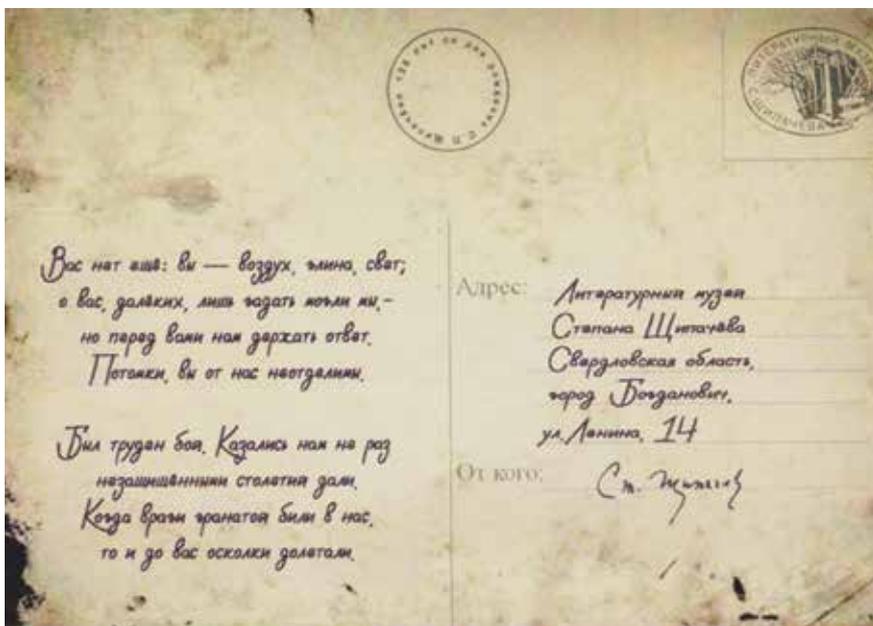
Рабочий стол поэта

были сложные... Когда, наконец-то, работы завершались, Лидия Александровна познакомил меня с Юрием Викторовичем Калмыковым и его Студией «Артефактум». Поэтическая экспозиция, выполненная этой студией, до сих пор поражает воображение любого, впервые пришедшего в музей.

— Когда он открылся?

— 19 августа 1994 года. На торжество приехала вдова поэта Валентина Николаевна. Из Союза писателей Екатеринбурга – семья поэтов Любови Ладейщиковой и Юрия Конецкого с сыном Арсением. Из Сухого Лога – начальник управления культуры с певческим ансамблем. Играл оркестр, перерезали алюю ленточку. С тех

пор мы и работаем. В 1997 году первый альманах выпустили. Он выходил трижды и назывался, как и существующее при нашем музее литературно-художественное объединение, «Серебряная Елань». Так именуется поле за Щипачами. У Степана Петровича есть книга стихов «Серебряная Елань», изданная на Урале. Первые вечера городских поэтов, выступления профессиональных литераторов из Екатеринбурга, Челябинска, Каменска. На лекции профессора УрФУ (УрГУ) Леонида Быкова приходили все учителя русской словесности. Начались литературные уроки для старшеклассников, утренники и литературные игры для малышей. В гостиной музея – выстав-

Открытка музею от Степана Щипачёва

ки художников. Экспонируются авторский фарфор и керамика, фотографии и коллекционные куклы. На поэтические марафоны собираются поэты всех окрестных городов. Стали издавать поэтическое наследие Степана Щипачёва, книги городских поэтов. В 2006 году музей награжден Золотой медалью первого регионального конкурса музеев Большого Урала и Западной Сибири в номинации «Своим путем».

В разговор включается дочь Антонины Михайловны Ксения Крутакова, которой была передана музейная эстафета. Кстати,

Ксения Юрьевна удостоена звания «Честь и гордость городского округа Богданович».

— **Спонсоры у вашего музея есть?**

— Есть благотворители. Такие, например, как Алексей Юрьевич Колегов, который помог приобрести современную развеску для картин. Недавно мы искали средства на издание книги Щипачёва, которую подготовил поэт Вадим Осипов. Обратились к нашим главным предприятиям городского округа – Сibaгро, свинокомплекс «Уральский» и завод огнеупоров. Получили положительный ответ.

— **Пополняется ли музей экспонатами сегодня?**

— Безусловно! Совсем недавно из Камышлова Иван Ильиных привез зеркало его бабушки, Лины Савёлково, первой любви Степана Щипачёва. После выставок, которые устраиваются здесь постоянно, каждый художник оставляет в дар музею свою картину. А Татьяна Глухих, Вадим Колбасов, Любовь Черных одарили музей целыми коллекциями своих работ.

— **Как отметили 125-летие со дня рождения Щипачёва?**

— Седьмого января 2024 года, в день рождения поэта, мы с мамой были в Москве. Эту поездку я задумала давно и мечтала, чтобы именно в Переделкино отметить этот день. В знаменитом писательском поселке Степан Петрович в последние двадцать лет жил почти безвыездно. В библиотеке Богдановича мы представили культурно-просветительский проект «Щипачёвские чтения «Ветер времени», с которым успешно путешествовали сначала по населенным пунктам Свердловской области, где бывал Степан Петрович: Сухой Лог, Екатеринбург, Асбест, Белоярский, Каменск-Уральский. Показывали фильм, который сняли в Щипа-

Директор музея Ксения КРУТАКОВА

Экскурсовод Елена КАЗАНЦЕВА

чах. Организовывали выставки фотографий и рисунков, читали стихи. В нашем музее каждый год устраиваются программы, когда стихи читают буквально все: школьники, студенты, ветераны. Наш музей популярен не только в Богдановиче. Приезжают гости отовсюду. Контингент – от мала до велика. Школьники, студенты, возрастная публика. В нашем городском округе мы стали первыми участниками программы «Пушкинская карта». Наш экскурсовод Елена Казанцева так интересно рассказывает, что всех заражает своей энергией. Даже для одного посетителя проводим полноценную экскурсию. При поддержке администрации городского округа Богданович музей подготовил и выпустил автобиографическую повесть о детстве Степана Щипачева «Березовый сок». Книгу иллюстрировали воспитанники детской школы искусств. Издание получило премию «Имперская культура» за вклад в развитие национального самосознания. Музей идет в ногу со временем, не теряя традиций, заложенных первым директором Антониной Хлыстиковой. В его стенах проводятся многочисленные выставки, творческие встречи с писателями и поэтами, литературные вечера, поэтические чтения и многое другое. Разрабатываются музейные программы, привлекаются к сотрудничеству молодые поэты, музыканты и художники. Для молодежной аудитории организуются разнообразные конкурсы, флешмобы и поэтические марафоны. Качество работы музея подтверждается его неоднократными победами в конкурсных отборах на предоставление государственной поддержки, проводимых министерством культуры Свердловской области.

Здесь всегда рады гостям

Вот что сказала член Союза российских писателей, лауреат премии имени П.П. Бажова Майя Никулина: «У меня с Антониной Михайловной Хлыстиковой была только одна встреча. И меня удивило то, что эта женщина смогла сделать. Щипачёв – не Пушкин. Тем не менее, его музей – достаточно интересный. Мы приехали в Богданович с Леонидом Петровичем Быковым. Мы не звезды, не Киркоров. Тем не менее, удивительно, сколько там собралось народу. Полный музей, полный двор. Все это результаты труда первого директора вот

На поэтическом празднике в Богдановиче – Майя НИКУЛИНА и Леонид БЫКОВ (фото из архива М. Никулиной)

этого маленького музея. Часть литературного праздника была в музее, а часть на природе... Мы ехали на машине, обгоняли идущих нарядных людей с детьми. И оказалось, что все они шли на праздник. Они участвовали в литературных играх, читали стихи. Местные мастера-ремесленники продавали интересные сувениры. И все это инициировала она. Какая там была атмосфера создана с самой первой минуты и до последней! Я думаю, что она держится до сих пор. Я уверена в том, что сегодня опорными столпами культуры являются книга и музей. В нашей жизни, когда кругом сплошная виртуальная реальность, это единственный чистейший подлинник. Хлыстикова на основе, в общем-то, небогатой экспозиции, сделала главный культурный центр города, его негаснущий очаг, объединяющий творческих людей. Я вообще уважаю музейных работников. Работают они, что называется, по призванию. Это служение. Вот она – пример такого служения. Не потому, что должна, а вот это ее естественное душевное движение».

«... лёгким золотом по черни»

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств в девятый раз состоялись Дни Эрмитажа. Всего три дня продолжалась традиционная ежегодная встреча на нашей территории с главным художественным музеем страны – с 8 по 10 октября, но была очень насыщенной.

Это и осенняя Эрмитажная школа реставрации для профессионалов из разных регионов, с участием ведущих экспертов, и лекторий научных сотрудников Эрмитажа для публики, посвященный центральному событию этих Дней – выставке «Узоры золота на стали...

Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков».

Первый же из Дней в культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» заблистал открытием этой выставки из собрания ГЭ. Те, кто уже с ней познакомился, согласятся наверняка, что «блистание» – не гипербола. Мы не раз видели в стенах ЕМИИ восхитительное украшенное оружие знаменитых золотовских мастеров. Казалось бы, та же булатная сталь. Но здесь и теперь – иные сверкающие узоры, иная традиция, известная по стихам, сказкам, легендам, и все же малознакомая нам культура. Витрины заполнены холодным и огнестрельным оружием, доспехами воинов, созданными в далекие века в Иране, Турции, на Кавказе, в Средней Азии,

Тайны образов в украшенном оружии раскрывает Елена МАЛОЗЁМОВА

Всеволод ОБРАЗЦОВ рассказывает о снаряжении восточного лучника

в Индии периода Великих Моголов, в арабских странах... Более 200 экспонатов рассказывают увлекательную историю, связанную не только с битвами, но и с эволюцией оружия, развитием методов обработки металла, совершенствованием мастерства оружейников, с эстетикой и этикой ближневосточных народов, так загадочно и виртуозно проявленными в произведениях искусства.

Заведующий отделом «Арсенал» Дмитрий Любин, представляя выставку журналистам, отметил, что такой полной экспозиции, столь разнообразно раскрывающей «оружейную тему» на Ближнем и Среднем Востоке, не было, пожалуй, и в самом Эрмитаже. Первым же экспонатом, с которого начала форми-

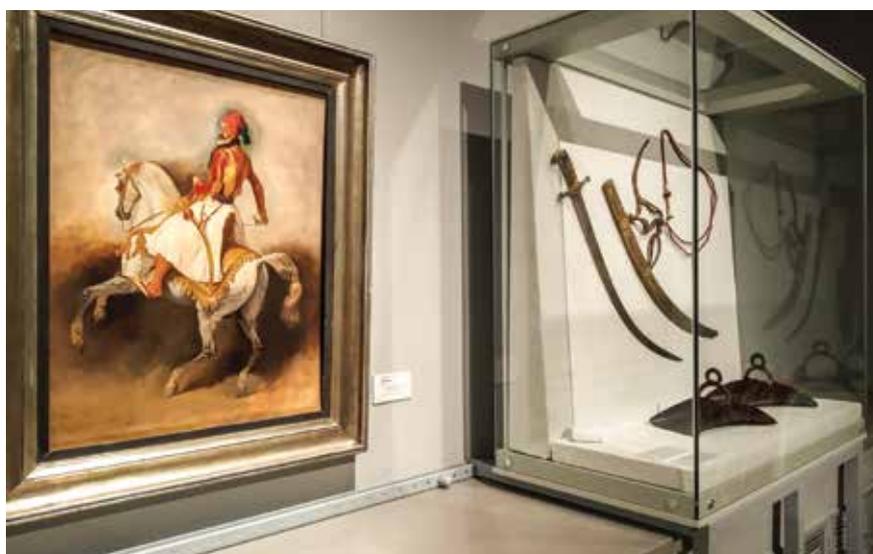
роваться коллекция «Арсенала», стала турецкая сабля, подаренная Великому князю Николаю Павловичу в 1811 году. А первую презентационную экскурсию провели для нас кураторы выставки – научные сотрудники отдела «Арсенал» Елена Мало-зёмова и Всеволод Образцов.

В самом начале выставки показаны живописные работы западноевропейских и восточных художников, где изображены властители, воины с тем самым оружием, что сверкает в витринах. Оружием боевым, сакральным, ритуальным в исламском мире, где его красота ценилась столь же высоко, как и прямые функциональные качества. Некоторые из картин напоминают манерой гораздо более поздние творения Нико Пиросмани,

но, конечно, не авторы этих работ, а великий грузинский художник испытал их влияние. Парады, сражения, исторические личности и события запечатлены в красках на полотнах. Вот картина Мартина Залесского (1835 г.) с длинным названием: «Сдача контрибуционной суммы в г. Тебризе после заключения Туркманчайского мира с Персией в 1828 году». Текст этого Туркманчайского мирного договора был написан Александром Грибоедовым...

Строки русских поэтов непременно вспоминаются при любовании саблями, ятаганами, кинжалами, чьи булатные клинки украшены золотыми или серебряными узорами. «Чтобы вился стих чудесный лёгким золотом по черни...» – из поэмы «Приданое» Дмитрия Кедрин о том, как долго и вдохновенно трудился над своим сочинением «звезда поэтов, ослепительный» Фирдоуси. Эти растительные, геометрические, эпиграфические орнаменты, действительно как стихи, плавно перетекают от завитка к завитку, рифмуются друг с другом и со старинными узорчатыми шелками. И не всегда различишь переплетения цветов, стеблей, сказочных фигур с каллиграфическими письменами. На оружии, доспехах – цитаты из Корана, защита воина и жесткое предостережение сопернику. И как тут не повторить мысленно лермонтовское: «Он в кольчуге драгоценной, / В налокотниках стальных:/ Из Корана стих священный/ Писан золотом на них».

В украшенных стальных экспонатах наглядно опровергается расхожий миф о запрете изображения живых существ в мусульманской культуре. Нельзя, если это – предмет поклонения, иное же позволительно. И мы видим

Фрагмент экспозиции

здесь людей, животных, реальных и фантастических, даже драконов. Но эти изображения не всегда с руками, ногами, рогами. Это образы, много говорящие уму и сердцу воина. Как золото по черни, светлое по темному, естественные переливы самой булатной стали – образ воды, священный обряд омовения. Влюбленный и красавица – это соловей и роза, образы рая, который тождествен слову «сад». А в одной из витрин неожиданный предмет из турецкого воинского имущества – подставка для Книги.

Иранские шлем, кинжал, ножи с ножнами, секира (XIX век). Из XVIII века – турецкая сабля, наверху алам (Иран) – XVII век

Для воина конь – верный товарищ в бою, на охоте, статусный партнер на параде. В восточных сказках говорится, что особо любимых коней кормили кишмишем и миндалем. В реальности вряд ли в их рационе были изюм и орешки, но, безусловно, коней уважали, холили. Прекрасные попона и чепрак из Средней Азии в блоке выставки, посвященном культуре всадничества, – тому свидетельства. Однако самый красивый, драгоценной выделки рисунок здесь не на виду, а с изнанки. Скрытый от досужих взглядов, он касался кожи благородного животного, а еще его показывали другу.

Понимать таинственный язык орнаментов на стали, изысканных декоративных предметов, «узоров» взаимоотношений и традиций стран, где созданы в давние времена эти экспонаты, помогают экспликации эрмитажных кураторов выставки. А финальная «экспликация» принадлежит Ивану Бунину – его стихотворение «Тайна», строкой из которого и названа выставка «Узоры золота на стали...» К тайнам экспозиции мы сможем приобщаться до 9 марта будущего года.

Между прошлым и будущим

В нижнетагильском культурном центре «Дом Окуджавы» прошла выставка художника Андрея Бортникова «Прошлое в настоящем». Автор соединил металл с деревом, создав необычные арт-объекты. Экспонаты с серьезным уральским характером, нотами поэзии (на многих работах прописаны стихотворные строки) и антикварными вкраплениями призывают зрителя думать. Что означает тот или иной образ – ответ у каждого свой. Как считает сам Бортников, искусство обязано вызывать вопросы, а художник – удивлять. Главное – не порождать равнодушия.

Фишкой экспозиции стали вещи из прошлого. Дверные ручки, кованые гвозди, корыто – все это интегрировано в мир современный. Но, как признается автор, именно раритеты диктуют свои правила, помогая создавать ту или иную работу. Бортников не делает эскизов, большая часть его идей возникает на пути к реализации картины, зачастую в процессе творчества они меняются, и получается совершенно другая история. «Общие черты я, конечно, накидываю на карандаш, но по итогу может пойти все

Андрей БОРТНИКОВ на открытии своей выставки «Прошлое в настоящем»

«Мотомеханик»

по-иному. Когда рисуешь карандашом, диктует он, а когда приносишь нарисованное в мастерскую и берешь базовый предмет, все меняется. Предмет – сам по себе нечто готовое, и ему решать... Старинные вещи тут – главные. Показывая их, я, с одной стороны, представляю историю, а с другой – современность. Основа одной из последних работ «У ворот» – старые дверные ручки. А двери – это и вход, и выход...».

Чтобы понять смысл работ художника, зрителю необходимо включить воображение и прислушаться к себе. К примеру, «Снежинка». У нее восемь граней вместо шести, а цвет – черный, на лучах стихи-послания...

«Часы»

Каждому зрителю эта абстракция навеет что-то свое.

Как признались сотрудники «Дома Окуджавы», организация необычной выставки — дело случая. «Бортников с товарищем зашли посмотреть экспозицию музея, увидели нашу кирпичную стену. И Андрей Вениаминович сказал, что его работы здесь смотрелись бы чудесно. Мы решили познакомиться с его творчеством, а затем и познакомить наших посетителей», — пояснила заведующая культурным центром Светлана Савиных.

Бортников — неоднократный участник областных, межрегиональных и всероссийских выставок и фестивалей. Имеет несколько наград, в том числе от триеннале современного изобразительного искусства Урала «Лабиринт», всероссийского конкурса-выставки ювелирного и камнерезного искусства имени Денисова-Уральского «Металл, камень, идея». Экспозиция «Прошлое в настоящем» для него стала определенной вехой.

Практически все лето жители и гости Нижнего Тагила, посе-

«Полумесяц»

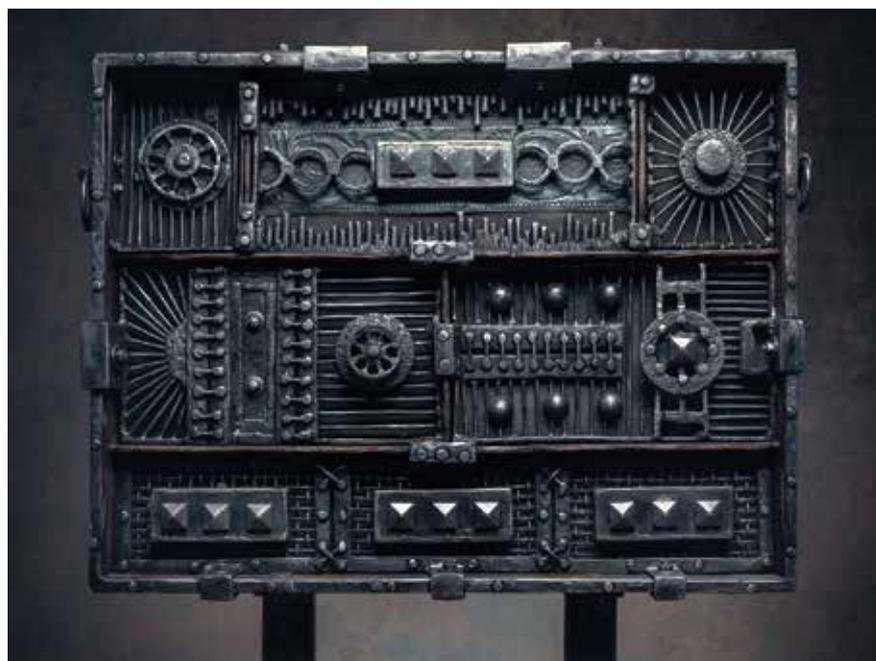

«Арт-объект»

«Кобыз»

щавшие культурный центр «Дом Окуджавы», любовались и экспонатами выставки Андрея Бортникова. А потом делились в соцсетях фотографиями, отзывами, размышлениями и эмоциями.

«Промышленный мольберт»

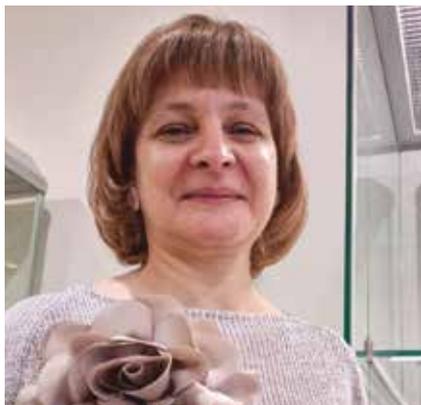

«Хомут»

Огонь и камень, и металл, объединяйтесь!

Урал известен промыслами, художественными школами, наконец, мастерами, составляющими культурный код региона. Лаковая роспись по металлу, воцарившаяся на нижнетагильских подносах, камнерезное и ювелирное дело, художественное литье,ковка и гнутье металла, таволожская керамика. Возникнув и живя самостоятельно, они и сегодня развиваются, не соприкасаясь друг с другом.

С одной стороны, это естественно и понятно: особенности ремесла всегда составляли профессиональную тайну. С другой – закрытость, замкнутость ограничили возможности творческого взаимодействия для продуктивного синтеза разных направлений декоративно-прикладного искусства.

Елена ЖЕЛЕЗНОВА

Чтобы исправить эту кривизну художественного пространства Урала, известные ювелиры и художники Елена Железнова и Алексей Попов выступили инициаторами выставки «Огонь. Камень. Металл», открывшейся на площадке особняка Поклевских-Козелл областного Краеведческого музея. Выставка эта есть не только показ достижений какого-то одного направления, но, напротив, она – синтез устремлений художников, исповедующих разные техники образного освоения мира. Пред-

метная среда здесь оформилась в изделия, бытующих в повседневном существовании человека. Но в какой-то момент в руках мастера они утратили первоначальный прикладной смысл, сверкнув всплесками яркой художественной формы.

– Нынешний показ отражает палитру художественных промыслов, издревле известных на Урале, – сказал генеральный директор Свердловского краеведческого музея Александр Емельянов. – Но сегодня, в новых условиях, по-видимому, необходим и новый подход к взаимодействию, обмену идеями между художниками.

– Выставку мы задумали именно для того, чтобы объединить мастеров декоративно-прикладного искусства, в одном месте показать достижения и поиски уральских художников, – продолжил Алексей Попов. – В некотором смысле это первая такая выставка. Она позволяет увидеть изделия не только свердловчан, но и гостей, представляющих Большой Урал, в том числе наших друзей из Челябинской области, славной традициями чугунного литья в Каслях и художественной обработки металла в Златоусте.

И действительно, организаторам удалось собрать изделия мастеров разных направлений декоративно-прикладного искусства.

Алексей ПОПОВ

Естественно, перво-наперво надо отметить работы свердловских камнерезов, что, по большому счету, не просто характерно для уральской культуры, но, в сущности, составляет ее сердцевину. С начала освоения русскими Каменного пояса обработка камня стала фирменным знаком местных промыслов. Традиции предшественников продолжает И.Сергеев, показавший на выставке скульптуры «Мамонтенок» (халцедон, кахолонг, гранат, кварц) и «Крыс». Мастера интересуют живые существа, понятные нам если не из бытового знакомства, то из палеонтологических представлений. «Рыбачок» и «Девушка с курицей» Р.Серебренникова – сюжетные композиции, корни которых мы также можем найти в искусстве XIX века. Р.Хисматуллин из Академии художественного металла обратился к образному оформлению шахматных фигур.

*Р. Хисматуллин.
«Сувенирные шахматы»*

*Е. Железнова.
Брошь «Чертополох»*

А. Попов. Перстень «Белая башня»

*Н. Прудникова.
Поднос по мотивам
картины Вермеера
«Девушка с жемчужной
сережкой»*

С. Парышева показала современные тагильские подносы, известные далеко за пределами России.

Ныне, по сути, древнее искусство развивается на новом уровне, когда традицию обогащает современный взгляд. Зрители видят здесь подносы «Демидовский», «Тагильский», оригинальный космологический подход к идее чередования суточных ритмов – «День и ночь». Н. Прудникова перенесла на металл мотив Вермеера Дельфтского «Девушка с жемчужной сережкой», которую называют также «северной Моной Лизой». В этой работе, хотя и своеобразно, также воплощена идея синтеза искусств.

В синтетической сущности творчества уверена Н. Наумова (Нижний Тагил), работающая с разными материалами и стремящаяся объединить их в одном изделии. Например, в композиции «На глубине», где на образную идею работают дерево и стекло в технике фьюзинга.

Современную керамику представила Е. Прошко в триптихе «Тумполен». Это мифическое существо с разными ликами-масками. Где его подлинная сущность? Это никому не известно. Но это же обстоятельство дает художнику невероятную свободу для воображения.

Созвучно с замыслом экспозиции предстали работы ювелиров. Е. Железнова показала новые произведения: гарнитур «Проталина» (серебро, нефрит, хризолит) и брошь «Чертополох» (серебро, стихтит, корунд). Художница следует своему принципу поиска различных цветовых сочетаний, чтобы отразить образно преобразованные черты изображаемого. Алексей Попов верен архитектурно-ювелирным изысканиям – на выставке представлен его перстень «Белая башня».

*О. Аверкин.
«Термос украшенный»*

Н. Наумова. «На глубине»

Воплощая замысел экспозиции, организаторы пригласили мастеров из Златоуста, где живут традиции гравюры на стали. Представлено холодное оружие, изготовленное южноуральскими художниками. А встречает гостей выставки распластавший крылья серебристо-стальной «Филин» О. Турковского (ЗАО «Практика», Златоуст).

Палитра работ широка. Это диалог разных направлений уральского декоративно-прикладного искусства.

– Выставка хороша и тем, что позволила познакомиться художникам, работающим по соседству, но не знакомым друг с другом. А ведь здесь уже появились интересные идеи о сотрудничестве разных школ, – сказала Елена Прошко.

– Название экспозиции говорит само за себя: «Огонь. Камень. Металл». По большому счету, в нем переплетение разных творческих устремлений. И это замечательно, – отметил заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин. – Спасибо за идею и организацию этой выставки Елене Железновой и Алексею Попову. Мы уже обсуждали с ними продолжение замысла, думаю, это воплотится в следующих экспозициях.

Удивительный «Дивий град»

Парк «Семейный» в городе Сухой Лог наполнился новыми арт-объектами: десять скульптур из дерева на тему семьи появились на его лужайках. Десять мастеров, приехавших из разных регионов России, создавали их летом прямо здесь, в парке, на первом фестивале искусства «Дивий град», организованном при содействии управления культуры администрации городского округа.

Тему семьи скульпторы раскрывали через образы людей и даже зверей и птиц. К примеру, Алексей Татаринов из Перми представил семью как цветок лотоса, центр которого – ребенок, а лепестки – его родные нескольких поколений.

Для скульпторов это было творчество на виду у публики. В распоряжении каждого автора – 3-4 метра ствола сосны диаметром 80 сантиметров и семь дней. В течение недели работа кипела и приковывала внимание горожан и гостей Сухого Лога. Ревели и звенели инструменты – пилы и шлифовальные машинки. От сосновых бревен ваятели отсекали все лишнее. В воздухе разносился приятный аромат древесной стружки...

Постепенно деревянные скульптуры обретали формы, детали соединялись в единое целое. Некоторые участники то-

Победители, участники, организаторы и члены жюри фестиваля

нировали работы специальными составами, чтобы они смотрелись цельнее и рельефнее. Все время зрители наблюдали, как рождаются произведения декоративно-прикладного искусства.

По вечерам ваятели передавали эстафету музыкантам, местным и приезжим, и те радо-

вали зрителей полуторачасовыми концертными программами. Плюс ко всему публику потчевали гастрономическими изысками с заманчивыми названиями «Коктейльное диво», «Сырное восхищение», «Кофейный шарм».

Вместе с публикой смотрели, как продвигается работа скульп-

Андрей МОЛОКОВ – призер фестиваля

Блицтурнир по быстрой резьбе

торов, и члены жюри. Им предстояло сделать непростой выбор: определить тройку лучших.

– Фестиваль «Дивий град» считаю ярким событием. Творческое состязание талантливых скульпторов завораживало, вовлекая в водоворот идей и разнообразных форм. Большинство мастеров – с высшим художественным образованием, и это только повысило статус фестиваля, – поделился впечатлениями член Союза художников России Сергей Насташенко, состоявший в жюри конкурса.

С большим интересом и ответственностью отнеслась к приглашению организаторов фестиваля поработать в жюри Полина Семенова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Сухоложской детской школы искусств. С каждым из мастеров она познакомилась лично, на площадку «Дивьего града» заглядывала ежедневно, и не по разу.

– С удовольствием разгадывала замысел скульптур и наслаждалась высоким уровнем исполнения, – сказала Полина и добавила: – Фестиваль стал подарком для нашего города, ведь скульптуры останутся в нашем парке.

Организаторы включили в программу фестиваля еще

и турнир по быстрой резьбе, когда за два часа мастерам предложили вырезать из бревен скульптуры на тему «Красота природы». Бензопилы вновь взревели. Участники с задачей справились – на центральной площадке появились фигурки животных и птиц, к которым после завершения турнира сразу потянулись и дети, и взрослые.

Еще одна фестивальная затея – мастер-класс художе-

учил сухоложцев выстругивать птичку из деревянной заготовки.

В День города были объявлены победители и призеры фестиваля «Дивий град». Первого места удостоился Алексей Татаринов из Перми за скульптуру «Дети – цветы жизни», вторым стал Николай Манькин из Рязани – автор работы «Наше будущее в наших руках», третьим – Андрей Молоков из Чебоксар за композицию «Корни – связь поколений».

Мастер-класс

ственной резьбы по дереву для всех желающих. Проводил его резчик Александр Володин из Красноуфимска, выпускник Богородского художественно-промышленного училища. Он

Следующим летом в планах у организаторов «Дивьего града» – провести в Сухом Логу второй фестиваль, на котором скульптуры будут творить из бетона.

Алексей ТАТАРИНОВ – лауреат фестиваля

Николай МАНЬКИН – призер фестиваля

Юный гость фестиваля у скульптуры Ивана Смирнова из Перми

Идущие «Дорогой надежд»

Пятого октября более пятидесяти бардов и поэтов из 15 населенных пунктов Свердловской области собрались в Петрокаменском центре культуры, чтобы принять участие в ставшем уже традиционным XI открытом литературно-музыкальном фестивале «Дорога надежд-2024». Это событие можно назвать настоящим праздником слова, музыки, творческих инициатив и смотром народных талантов.

Уже принимавшие участие в фестивале и новые поэты, исполнители песен и музыки своими произведениями и настроением сделали осенний день по-особенному ярким и эмоциональным. События этого дня были наполнены и лиризмом, и патриотизмом, и гордостью за родной Урал, и любовью, и философскими размышлениями. Способность выразить свои мысли и чувства поэтическим словом – это уникальный дар, который позволяет нам погрузиться в иные миры и понять себя.

Всех, вышедших на «Дорогу надежд», приветствовал начальник управления культуры и молодежной политики администрации Горноуральского городского округа Никита Попов. Его теплые воспоминания о предыдущих фестивалях стали прекрасным предисловием нынешнему.

Возрастную группу до 18 лет представили талантливые ребята из поселка Баранчинский под руководством Ирины Жуковой и Екатерины Булыгиной. Этот клуб самодеятельной песни «Факел» вдохновил многочисленных зрителей своим молодым задором, энергией и сплоченностью. Результат – восторженные аплодисменты. Юлия Макушина из Нижнего Тагила продемонстрировала свой уникальный талант и, несмотря на юные годы, достаточный профессионализм.

Юные музыканты

В возрастной группе старше 18 лет выступили поэты, барды, авторы музыки из Алапаевска, Качканара, Сухого Лога, Верхотурья, Карпинска, Кушвы, Лесного, Верхней Салды, Верхней Туры, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, сельских поселений Кайгородское, Нижняя Синячиха, Петрокаменское, Баранчинский и Черноисточинск.

Пока жюри подводило итоги, действие на сцене продолжалось. Участники фестиваля с удоволь-

ствием делились своим творчеством, заряжая позитивом зрителей. В завершение праздника все выступавшие получили сборники стихов, а лучшие – дипломы победителей. Гран-при XI открытого литературно-музыкального фестиваля «Дорога надежд-2024» жюри единодушно присудило Михаилу Смышляеву из Верхотурья. Специальный приз жюри достался гостю из Тюмени – автору слов песни «Пять разноцветных шариков» Сергею Мячикову.

Участники фестиваля – все вместе

Игровая площадка для взрослых и детей

«На картошке» – с песней веселее

Торт-«картошка»

На картошку!

В последние выходные августа, когда природа уже начинает раскрашивать пейзажи яркими осенними красками, город Богданович становится центром событийного туризма. Здесь проходит окружной гастрономический фестиваль «НаКартошку», посвященный Дню народов Среднего Урала. В этом году он состоялся уже второй раз.

«Считай: картошка жареная, отварная, пюре, картофель фри, картофель пай, картофельные пирожки с мясом, с грибами и так далее. Картофельные оладьи, запеканка, картофель тушеный с черносливом, тушеный с лавровым листом и перцем, картофель молодой отварной с укропом, шанги...», – перечисляла Тося в кинофильме «Девчата». Но главная героиня картины наверняка не догадывалась, что картошка может... объединить представителей народов Среднего Урала на фестивале.

История его началась два года назад, когда Центр современной культурной среды решил организовать для жителей и гостей Богдановича праздник, посвященный картошке. Почему именно ей? Потому что основная продукция большинства здешних хозяйств – картофель.

Гости праздника пустились в пляс

Однако, программа фестиваля не ограничилась кулинарными соревнованиями. Гостей ждали выступления музыкальных коллективов, различные интерактивные площадки для детей и взрослых. Не обошлось и без традиционной ярмарки, в которой приняли участие 30 мастеров из Богдановича, Сухого Лога,

Екатеринбурга, Белоярского, Ирбита, Асбеста. Они удивляли гостей изделиями прикладного творчества.

Абсолютным «чемпионом» стало русское подворье, представленное коллективами Барабинского, Волковского, Гарашкинского, Коменского, Чернокоровского сельских Домов культуры.

«Как я провел этим летом»

В этом сюжете есть несколько удивительных моментов, мозаика из которых складывается в целостную картину «Как я провел этим летом». А провел, вернее, провела его группа художников на пленэре! Еще точнее – в палаточном лагере в селе Чусовое Шалинского района – месте стоянки арт-школы Льва Хабарова.

Еще в 1978 году Лев Леонидович придумал этот проект, который собирал творческих людей, имеющих склонность к рисованию. Они могли иметь другие профессии, работать там, где работали, но в какой-то миг начинали писать красками, становясь увлеченными новым для себя делом.

Происходило то, что называется «кинсайт». Посмотрел, увидел, удивился, пришел в восторг, потом в состояние озарения. Жизнь круто менялась и фокусировалась на чем-то новом, как сказал бы поэт: «И я увидел мир в ином масштабе. О, как я ликовал!».

Итак, место выбрано не случайно. Оно старинное, заповедное.

Чусовое – небольшое старобрядческое село, но в нем, как и в Волынах (тоже «место стоянки» наших художников), что находятся рядом, огромное небо, чистый лес и та самая природа, которая лечит от рока перемен, шума большого города и житейских неурядиц. Чусовое, конечно, место силы, как говорят на Урале. Своего рода магия, которая свойственна нашим просторам.

Вот уже несколько десятков лет люди разных возрастов и их дети устремляются в эту очарованную даль, и долгие летние дни проводят за мольбертами.

Они вступают в отношения с Природой, которая открывается им, как любимое существо. Так создаются картины, эскизы,

На вернисаже – художники А. МАКАРОВ, З. РАМАЗАНОВ, Ю. ВЕРЕЩАГИН, Л. ХАБАРОВ

наброски, потом авторы несут свои «детища» на выставку по адресу: Екатеринбург, Пушкина, 4. Это арт-школа Льва Хабарова. Да, у этой своеобразной «колонии» художников имя человека, придумавшего проект еще в прошлом веке. И это живая и негасимая идея.

Хабаров говорит о лабораториях на открытом воздухе так: «Когда встречаешься с Природой, она порой бывает сильнее тебя, но ты вступаешь в ее царство, вдыхаешь ее аромат, прикладываешь усилия, и она покоряется. Художник преодолевает себя при таких встречах».

Арт-школа – место взросления на живописном поприще, потому что с ее разновозрастными участниками занимаются профессиональные художники: Юрий Верещагин, Анатолий Макаров и другие.

Задачи искусствоведческие – разбор и оценку работ в экспозиции данные заметки не ставят, как не имеют смысла объяснения, почему родниковая вода вкуснее водопроводной. Приходишь на вернисаж – любуйся картинами! Тем более, что навеяны они «райскими» местами, так говорят про Чусовое.

На пленэре же еще и учат! Композиции, линии, цветовому пятну, блику солнца на кончике кисти, поиску на палитре сиреневых «огней» иван-чая... Учат дружить, ощущать себя свободным, творческим человеком. А, главное, учат слышать незвучащее и видеть невидимое, что есть высший дар художника. А еще учат любви. К искусству, уральской природе. Любви верной, долголетней, у которой есть имя – арт-школа Льва Хабарова.

(Фото работ с выставки – на развороте обложки).

Вот такой сегодня особняк

Добро пожаловать в ЗАГС

В центре Екатеринбурга, на улице Карла Либкнехта, 3, открылся Дворец бракосочетаний. Это первый ЗАГС, который расположился в историческом здании.

Дом ротмистра Переяславцева — памятник XIX века. Здесь до революции проводились самые торжественные приемы в Екатеринбурге. Затем здание осталось без хозяев, при советской власти его занимали разные учреждения, оно ветшало... Пока за реставрацию не взялась компания «Деловой дом на Архиерейской». На нее ушло три года и около 160 миллионов рублей. Поменяли все инженерные и коммуникационные сети и крышу, отреставрировали многочисленные декоративные элементы, в том числе ковку и лепнину. Внутри оборудованы три зала для свадебных церемоний: бежевый, голубой и зеленый. Здесь постарались сохранить исторический облик.

«Очень знаково, что в Год семьи в России город получил такой Дворец бракосочетаний», — сказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Развалины усадьбы

В одном из залов Дворца

Дворец бракосочетаний

Фото Марины КОЗЛАЧКОВОЙ

Работы живописцев, созданные на пленэре, представленные на выставке арт-школы Льва Хабарова (Екатеринбург, Пушкина, 4). О школе, ее участниках и педагогах, рассказано в материале «Как я провел этим летом» на стр. 88.

А. Макаров. «Живописные грибы»

Еще не в рамах...

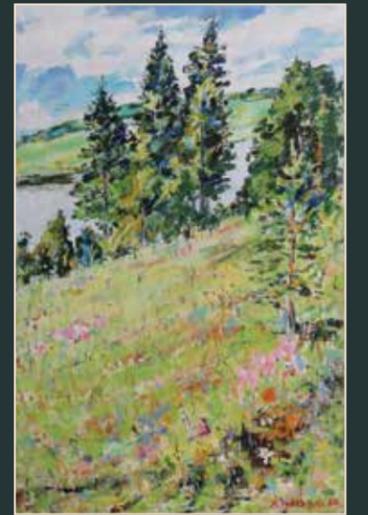
А. Макаров. «Грибники»

А. Макаров. «Село Чусовое»

Фрагмент экспозиции

А. Макаров. «Уральский пейзаж»

Р. Винокуров. «Мой плот»

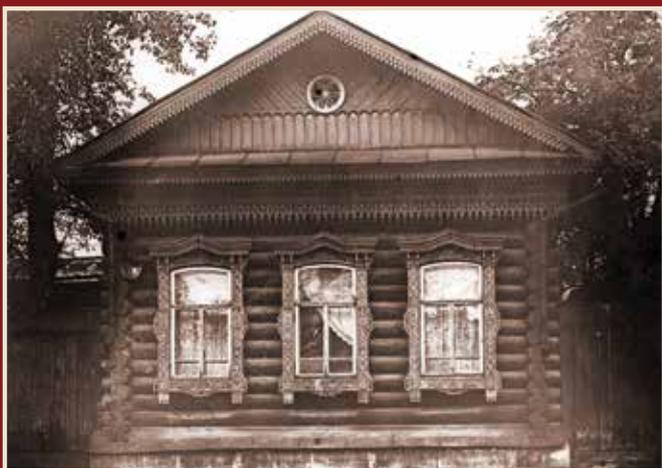
Р. Винокуров. «Дождь смывает все следы»

Р. Винокуров. «Новая жизнь»

А. Макаров. «Иван-чай»

Дом Топоркова в год постройки

Вот в таком виде была усадьба Топоркова

В Екатеринбурге Дом Топоркова, который чуть не снесли, внесен в перечень выявленных объектов культурного наследия Свердловской области.

Здание 1886 года постройки было отреставрировано в 2019 году волонтерами «Том Соьер Феста». Снести Дом Топоркова на улице Чернышевского пытались в январе. Волонтеры возмутились, а рабочие заявили протестующим, что дом «разбирают на дрова». В ситуацию вмешались прокуратура и власти Свердловской области, демонтажные работы были остановлены. Впоследствии владельца компании, начавшей снос, объявили в федеральный розыск.

Управление госохраны объектов культурного наследия (ОКН) сообщило, что внесло в список выявленных памятников и дом, также находящийся на улице Чернышевского, в котором родился выдающийся скульптор Эрнст Неизвестный.

Усадьба Топоркова

Дом, в котором родился Эрнст Неизвестный

