

Культура

№ 9 (125) Ноябрь 2024 г.

Урала

ОПЕРА ПРОНИКЛА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Театр Урал Опера Балет ведет публику сквозь амальгаму в чудной и чудный мир «Алисы в Зазеркалье». Композитор Ефрем Подгаец сочинил партитуру по сказке Льюиса Кэрролла (либретто В. Орла; дирижер К. Чудовский; режиссер Е. Корнеева; художник Е. Агений) и назвал ее «оперой в одиннадцать шахматных ходов», адресовав не только детям, но и взрослым. Постановщики и создали спектакль, который интересен зрителям любого возраста. В волшебной игре на шахматной доске сцены Алиса стремится познать саму себя...

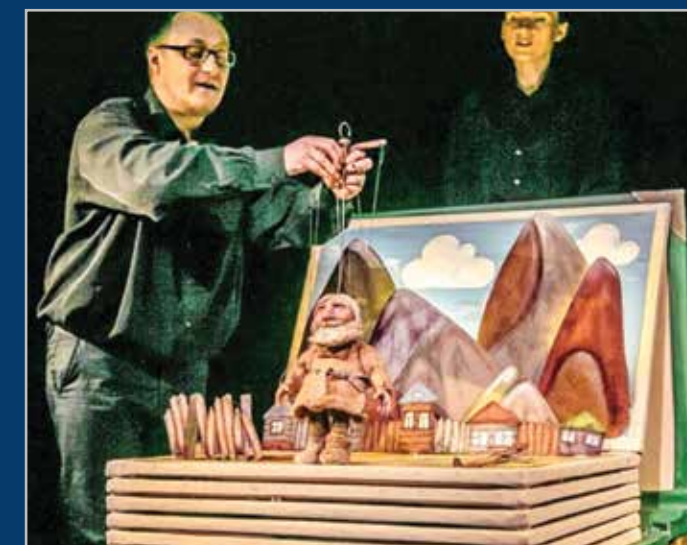
В Доме-музее П. П. Бажова

В Центре дополнительного образования Артинского городского округа

Выставка работ резчика по дереву Петра Головкина в Артемовском Центра культуры и кино «Родина»

Нижнетагильский театр кукол тоже поучаствовал в «Ночи искусств»

Более 485 площадок посетили уральцы 4 ноября во время всероссийской акции «Ночь искусств – 2024», которая традиционно прошла в Свердловской области. Гостей принимали выставочные и концертные залы, библиотеки, дома культуры, музеи и театры. В этом году девиз акции – «Россия объединяет».

Главным событием «Ночи» на площадке Инновационного культурного центра стал творческий онлайн-марафон с участием коллективов из разных городов региона.

В историческом парке «Россия – Моя история. Свердловская область» гвоздем программы стала постановка «Василиса» от музыкального театра «Верона». Во время спектакля зрители могли общаться с персонажами, подпевать и танцевать.

В Доме кино прошли показы для зрителей всех возрастов. Свердловские театры в этом году обратились к теме сказов Бажова. Например, в Нижнетагильском театре кукол зрителей встречали герои сказа «Серебряное копытце». Музеи Среднего Урала провели открытые экскурсии. В «Ночь искусств» на самых разных площадках звучала живая музыка. В Центральной библиотеке имени Герцена преподаватели и студенты Уральской консерватории исполнили арии и романсы. В Екатерининском зале Детской филармонии прошел концерт из цикла «Сказка с оркестром». Актриса Театра юного зрителя Елена Стражникова читала сказки под аккомпанемент оркестра русских народных инструментов.

Театрализованная программа в историческом парке «Россия – Моя история»

Екатеринбургский ТЮЗ провел экскурсию в декорациях премьеры «Три толстяка» (на фото – сцена из спектакля)

Музыкально-поэтический концерт «Цветы России» в мультимедийном парке «Россия – Моя история»

Ночь искусств в учреждении культуры Камышиловского городского округа «Центр культуры и досуга»

Концерт «Ты Россия моя» в ДК «Горняк» п. Левиха

Сцена из спектакля «Маугли»

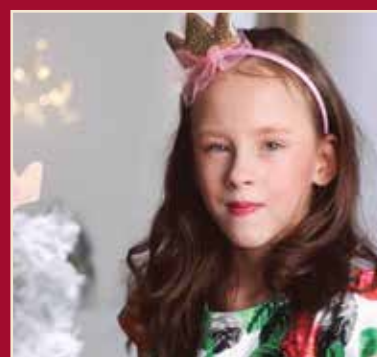
Сцена из спектакля «Поющий поросенок»

«Драма Номер Три» не только празднует юбилей труппы, играет свой репертуар, но и занимается благотворительностью.

167 275 рублей удалось собрать зрителям во время проведения театром традиционного марафона «Начало». Это абсолютный рекорд всех марафонов, прошедших здесь с 2009 года. Сумма составила из того, что горожане заплатили за билеты на три спектакля, показанные в один день. Вся она, за исключением налогов, будет перечислена на счет 11-летней жительницы Каменска-Уральского Оли Ковалевской. Ей требовались деньги для проведения сложной операции, необходимой, чтобы правильно жевать и глотать. Оля – жизнерадостный и целеустремленный человек. Уже два года она занимается в театре «Да здравствуют дети!».

Целью марафона «Начало» является взаимопомощь жителей Каменска-Уральского посредством искусства.

В течение дня артисты «Драмы Номер Три» сыграли три спектакля: два детских и один для взрослой публики. Зрители увидели сказку «Поющий поросенок», постановку для школьников «Маугли» и вечерний спектакль «Дорогая Елена Сергеевна».

Оля КОВАЛЕВСКАЯ

Сцены из спектакля «Дорогая Елена Сергеевна»

Актеры Каменск-Уральского театра с подарком – логотипом 100-летия

Глава Каменск-Уральского
Алексей ГЕРАСИМОВ поздравляет театр

Столетие — на все сто!

Что подарить на юбилей? А если юбилей столетний? А если столетний юбилей у театра? Приглашение Каменск-Уральской «Драмы Номер Три» на торжественный вечер-концерт в честь 100-летия создания первой в городе профессиональной труппы было почетным и приятным, но не с пустыми же руками на него заявляться. С другой стороны, пустыми руками проще хлопнуть, а что еще нужно от зрителя, вроде меня, труженикам Мельпомены? К тому же аплодировать во время двухчасового концерта приходилось регулярно.

Итак, 15 ноября в Большом зале «Драмы Номер Три» собралась, без преувеличения, культурная и театральная общественность региона. Директора театров и режиссеры, критики и журналисты, чиновники и бизнесмены, без блогеров тоже не обошлось — все пришли засвидетельствовать свою любовь и почтение каменской

сцене, ее актерам, ее истории, настоящему и будущему.

«Я внимательно и с интересом наблюдаю за тем, что происходит в муниципальных театрах, в том числе, в Каменск-Уральском. И с удовольствием принял приглашение побывать на столетнем юбилее труппы. Действо, которое мы увидели, заставило задуматься о мастер-

стве и преемственности. Даже — о преемственности мастерства и мастерстве преемственности. Каменский театр сегодня — это театр живой, энергичный, музыкальный, неожиданный в каких-то своих проявлениях, экспериментах и постановках. Пока не понимаю, куда его ведет Александр Балыков, но, если зритель любит свой театр, ходит

Открытие выставки «20 сезонов «Драмы Номер Три»
в Мраморном фойе театра

Благодарность от города — Людмиле МАТИС

Музыкальный номер. Поэт Алексей КАЛИСТРАТОВ

сюда, «голосует» за театр ногами и руками, – значит, направление движения верное», – говорит один из гостей – главный режиссер Ирбитского театра драмы Александр Фукалов.

История в театре была представлена наглядно – на стендах специальной выставки, расположенной у входа в зрительный зал и прослеживающей историю труппы в Каменске-Уральском с 1924 года, когда она была основана Львом Эльстоном, и до начала нынешнего столетия. Сама Людмила Степановна Матис, многолетняя «хозяйка» театра (главреж, директор, худрук), вся в зеленом, словно Хозяйка Медной горы, проводит экскурсию по этой выставке для всех желающих. Желающих – немало.

Этажом выше – не менее людно возле стендов, посвященных последним двадцати годам жизни театра, когда он вернул себе историческое название.

Но пора и в зал. Здесь нас ждет не история, а настоящее. На сцене – атмосфера, далекая от формальной и присущей масштабным юбилеям, по обстановке – скорее концерт модной группы: барабаны, гитары, клавишные, над которыми буквально нависает массивная декорация из «Ромео и Джульетты».

Музыки действительно много, поют с душой, а главное, на хорошем уровне: Артем Герц, Дмитрий Зубарев, Анна Котомина, Мария Зворыгина, Алексей Калистратов, из старожилов – Нина Бузинская, Ирина Сима-

Поздравление от министерства культуры Свердловской области

нова. «Любовь, похожая на сон» в исполнении Нины Сергеевны идеально вписалась в хореографию «Ромео и Джульетты» с взмывающими ввысь веронскими возлюбленными. Еще немного, и каменская драма рискует превратиться в каменскую музкомедию, согласится ли режиссер Александр Балыков с таким неожиданным поворотом?

Впрочем этот музыкальный крен не в новинку для постоянных зрителей «Драмы Номер Три» – «квартирники» в Малом зале, которые проводят артисты во главе с Артемом Герцем, давно уже прописались в репертуаре театра.

Вернемся на юбилей. Неформальная атмосфера на сцене,

Подарочный сертификат от мецената принимает главный режиссер театра Александр БАЛЫКОВ

Пластический номер Льва НИЗАМИ – художника многих спектаклей театра

Номер «Квартет рассерженных актрис»

Вручение почетной грамоты Законодательного собрания Свердловской области актрисе и режиссеру Инге МАТИС

свободный подбор песен, где модная «Юность моя» в исполнении Ирины Симановой соседствует с Вертинским в томном исполнении все того же Герца, а «Цветные сны» – с нетленкой «Короля и шута»... Так складывается образ открытой зрителю, молодой и максимально демократичной каменской сцены.

Неформальная атмосфера передается в зал и подхватывается даже официальными лицами. Глава горадминистрации Алексей Герасимов, первым поздравляя труппу, не удержался от легкого перформанса, но в целом был серьезен и торжественен, назвав «Драму Номер Три» градообразующим предприятием. «Каменский театр знают по всей России.

В родном городе его не просто знают, а ценят, уважают и очень любят», – отметил он.

К поздравлениям подключились заместитель министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь, заместитель председателя Свердловского отделения Союза театральных деятелей России Татьяна Стрежнева, директор «РУСАЛ Каменск-Уральский» (один из главных партнеров театра) Евгений Пустынных. Каждый отмечает важность театра в жизни не только города, но и всего региона.

Подтверждая этот тезис, своих героев в труппе находят многочисленные награды. Почетной грамотой губернатора Свердловской области награждена Ирина Симанова, письмами и почет-

ными грамотами Заксобрания региона отмечены Инга Матис и Нина Бузинская, Евгения Ермошкина, Татьяна Голендухина и Анна Мальцева. Почетную грамоту от председателя СТД РФ Владимира Машкова получил Владимир Скрябин.

«Театр – это люди. И как правильно «Драма Номер Три» отметила 100-летие труппы! Почти четверть века знаком с Людмилой Матис, с ее романтического «Сказочного перемирия» в Тобольском театре. Декорации и костюмы к тому спектаклю создал талантливый парень Михаил Аболдин, кстати, тоже из Каменска. Была еще задорная «Кукарямба». Познакомил нас Валерий Медведев, в 1970-е годы главный режиссер

Поэт Нина БУЗИНСКАЯ. Этюд на батуте – Наталья ЕПОНЕШНИКОВА и Дмитрий ЗУБАРЕВ

Поэт Артем ГЕРЦ

Танцует Мария КУДРЯВЦЕВА

Актриса Марина БОРОДИНА
в образе Буратино

Поэт Татьяна ВАСИЛЬЕВА

Финальная песня концерта

Каменского, а в двухтысячные – Тобольского театра. В 2008-м мы в Каменске двумя коллективами отпраздновали Международный день театра и обменялись гастрольями. Вот с тех времен внимательно слежу за успехами каменцев. Спасибо этому театру за память, за яркие эмоции!», – сказал Сергей Радченко, директор Екатеринбургского театра юного зрителя.

«Концерт на столетие «Драмы Номер Три» – это мастер-класс для других театров, потому что все сделано высокопрофессионально, интересно, оригинально. Порадовало, что в труппе много молодежи, которая готова экспериментировать и осваивать новые формы, порадовало наличие в театре

двух молодых талантливых лидеров – режиссера Александра Балыкова и художника Льва Низами. И, поздравляя, я просил их беречь тот высокий уровень, на котором театр находится сейчас», – говорит Петр Стражников, директор Екатеринбургского театра кукол.

...Артисты не были бы собой, если б торжественные моменты не разбавили иронией и юмором. Смех в зале вызвал номер «А что актер несет домой», в котором вышучивалась «эфемерность» актерской профессии, невозможность «пощупать» конечный результат. Однако понятно, что без театра и актерства мир точно лишился бы чего-то важного и незаменимого.

Самый трогательный момент: Анна Котомина исполняет бессмертный хит «Городок», а на экранах проплывают архивные фото, в том числе и ушедших давно и относительно недавно деятелей Каменской драмы: режиссера Юрия Кужелева, актрисы Светланы Лаптевой, актеров Геннадия Ильина и Владимира Сапина. А в финале на большом баннере – лица всех актеров, живших и живущих (другого слова не подобрать) на этой сцене.

Р.С. Ну, а что касается меня, то я, все-таки, пришел на юбилей не с пустыми руками. Раз уж театру сто лет, подарил юбиляру... столетник с надеждой увидеться еще через сто лет.

Нынешние актеры 100-летней труппы

Труппа и зрители – это любовь

Содержание

- 1 Театр | Юбилей**
Алексей ЕНЬШИН
Столетие — на все сто!
- 6 Премьера**
Светлана ДАВЫДОВА
Вместо сада — шкаф?
- 8 Премьера**
Юлия ТАБАЧКОВА
«Анекдоты
смешны, когда их
рассказывают. А когда
их переживают —
это трагедия»
- 12 Премьера**
Владимир СПЕШКОВ
«И теперь мы
молодые уже будем
навсегда...»
- 15 Премьера**
Евгений СЕРЕБРЯКОВ
Пешком по «зебре»
на зеленый
- 16 Премьера**
Оксана ИСУПОВА
О самом важном.
Без возрастных
ограничений
- 18 Премьера |
Впечатление**
Галина БРАНДТ
По пушкинским
«мотивам»
- 21 Сцена |
Лаборатория**
Наталья САННИКОВА
В переводе
на театральный
- 24 Театр | Фестиваль**
Екатерина ВАСИЛЬЕВА
Появилась
«Точка сборки»
- 27 Сцена | Память**
Сергей ГАМОВ
Звезды светят дольше
жизни
- 36 Год семьи в России**
Ирина КЛЕПИКОВА
СКАЗочная пара
- 41 У экрана**
Александра ТРУХИНА
Девочка из космоса
в доме из мусора
- 44 90 лет Уральской
консерватории**
Галина ДЕНИСОВА
С великим именем.
С великой музыкой
- 46 Музыка | Дата**
Оксана ИСУПОВА
От камерного
к симфоническому
- 49 Поколение next**
Евгений СЕРЕБРЯКОВ
Академия от Башмета
- 50 Форум национальных
оркестров России**
Мария ДЕМИНА
Фрак дирижера, баян,
балалайка...
- 53 Поколение next |
Успех**
Юлия ТАБАЧКОВА
В Джаз-хоре только
девушки. И они —
в Кремлевском дворце!
- 54 Школьный музей**
Ирина КЛЕПИКОВА
Уж если директор поет...
- 57 Область культуры**
Людмила ТЮКАВКИНА
Вы слышали, как звучит
маримба?
- 58 Что читаем | Конкурс**
Андрей ДУНЯШИН
Делается дело
Командора
- 60 Что читаем |
Фестиваль**
Екатерина АНИСИМОВА
«Путеводный огонек
уездного города И»
- 63 Библиотеки | Форум**
Ирина КЛЕПИКОВА
Мамин-Сибиряк:
мамин, папин,
всей семьи
- 66 Мастера | Дата**
Лидия ХАЙДУКОВА
Птицы в золоте рябин
- 68 Лица | Дата**
Александра ШЕМЯКИНА
Зримая память
- 70 Выставка | Дата**
Наталья ВАНЬЧУГОВА
Под небом голубым
город золотой...
- 74 Область культуры |
Память**
Ирина ГЕРУЛАЙТЕ
Танцы у озера,
яхты и кони,
или «Несоветский»
образ жизни
- 77 Музеи**
В прежнем виде,
в новом свете
- 78 Фестиваль**
Ольга НАСТАШЕНКО
Дебют... журналистов
- 80 Народное искусство |
Фестиваль**
Александр МАКСЯШИН
«Расписная суббота»

Журнал «Культура Урала»

№ 9 (125)

Ноябрь 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

28 ноября 2024 года

Выход в свет

5 декабря 2024 года

Отпечатано в соответствии
с качеством предоставленного
оригинал-макета

Свободная цена

Сцена из спектакля

Вместо сада — шкаф?

Нечасто приходит охота пересматривать только что виденный спектакль. Здесь же тот редкий случай, когда — хочется. Очень. Премьера Александра Балыкова «Вишневый сад» в «Драме Номер Три» — как вишенка на юбилейном торте (в сезоне 2024-25 труппа театра отмечает свое 100-летие). Хочется подольше любоваться и затем, ощущая вкус лакомства, бережно сохранить в памяти.

С первых сцен нас предупреждают: вы увидите не знакомую чеховскую комедию про дворянскую усадьбу, выставленную на торги за долги хозяев. И не комедию про их праздную жизнь (вот и в афише напротив слова «комедия» — вопросительный знак). А покажут вам историю про то, что вишневый сад, вокруг которого вся эта суета сует, никому не нужен. Ни для пользы дела: вишня родит не каждый год, ни для красоты: она призрачна.

Потому в постановке Балыкова не будет ни намека на вишневый сад — символ надежды на светлое будущее. Вместо этого в начале спектакля — странная песенка про какого-то динозавра в исполнении полубезумной горничной Дуняши, ставшей одной из главных героинь спектакля, ее постоянное цыканье на некоего невидимого зверя в сарае.

И странная мрачная анфилада на сцене — то ли из подсобок, то ли из усадебных комнат. Захочешь выбраться — не получится. И не удастся героям «Вишневого сада» — легкомысленной Раневской, непробиваемому Гаеву, волевой Варе, чистосердечной Ане, «вечному студенту» Пете Трофимову...

Раневская (Ирма АРЕНДТ),
Фирс (Валерий СМИРНОВ)

Сидящий внутри каждого из них внутренний зверь может в любой момент вырваться наружу и наломать дров. Как купец Лопухин (Дмитрий Андреев), бывший дворовый мальчишка, а ныне преуспевающий делец. Сколько в нем намешано — от крепостных предков, от никчемных дворян, которым старался подражать всю жизнь, как оказалось — зря! И нет у него никакой радости от перекупленного имения любимой с детства Раневской, от мечты выстроить дачи на месте вишневого сада. Нет радости от сломленной Вари, согласившейся стать его женой, от лебезящей прислуги... Взбесившийся от упоения своим всемогуществом Лопухин, бегающий по сцене с топором — какая тут комедия?

Этот Лопухин, волею режиссера-постановщика, впитал в себя черты и Раскольников и его сакраментальным «Тварь я

дрожащая, или право имею?», и Гамлета, произносящего хрестоматийное «Быть или не быть?». Они ведь тоже боролись с внутренним «зверем»... И Лопахин совсем в иные времена непостижимым образом вобрал и сохранил эту генетическую память.

Такое смешение «сторонних» образов в одном герое – эзерсис режиссера. Метафора, гротеск встречаются в постановке Александра Балькова сплошь и рядом. И в памяти остаются не реалистичные сцены из усадебной жизни угасающего рода Гаева-Раневской, а фантазмагория, которую рождает эта отнюдь не веселая история. Полки-клетушки вместо роскошных усадебных залов... Сидящие в них и ждущие невесть чего непонятные существа, обозначенные в программке как «народ»... Завывание ветра и снежная буря в черных глазницах окон-полок вместо цветения вишни...

Вот и топором новый хозяин вишневого сада пройдет не по деревьям, а по книгам, вывалившимся с полок шкафа. Помните знаменитый сентиментальный монолог Гаева про «многоуважаемый шкаф»? Сценограф Лев Низами превратил убранство сцены в сплошной уродливый «расползшийся» шкаф. Шкаф заменил собой и классический вишневый сад, и интерьер дома Раневской.

Усадьба-шкаф, живущие в ней-нем странные герои-фантомы готовят зрителя к ощущению, что вся эта конструкция того и гляди рухнет (что и происходит в финале). Перед нами – не романтический Чехов, а скорее, мрачный Кафка.

Яркие актерские образы – ключ к пониманию того, что

На первом плане Гаев (Алексей КАЛИСТРАТОВ) и Раневская (Ирма АРЕНДТ)

видит, но порой не может объяснить себе зритель. Совсем не рафинированная женщина, слегка вамп, а приземленная, душевная Раневская (Ирма Арендт), которую хочется прижать к сердцу и не отпускать ни в какие Парижи. Слуга Фирс в валенках, с его навязчивой заботой о господах (Валерий Смирнов). Предмет всеобщего мужского вожделения хромоножка Дуняша (Анна Котомина). «Косящий» под француза Яша с гаджетом в руках (Артем Герц). Постаревший, беспрестанно рефлексирующий учитель Петр Сергеевич Трофимов (Вячеслав Соловиченко). Притягивающий несчастья Епиходов (Михаил Басов) в нелепом костюме кана-

Лопахин (Дмитрий АНДРЕЕВ) и Епиходов (Михаил БАСОВ)

речного цвета. А уж Шарлотта Ивановна в гротесковом исполнении Нины Бузинской – просто фашиствующий киборг с автоматом и набором жестких команд на немецком.

Но главный монстр объявится под занавес: из шкафа-сарая, откуда все время доносился чей-то рык, вдруг выскочит... скелет динозавра. И промчится по зрительному залу. «Скелет в шкафу» окажется выпущенным наружу «внутренним зверем» человека с топором. И вызовет в зале оторопь от такого воплощения людских пороков.

Зритель аплодирует скрыто-ясным символам, необычным актерским интонациям и жестам, которые найдены и мастерски воплощены создателями спектакля. Он дивится неожиданному финалу: вместо упавших конструкций шкафа на сцене вырастают современные многоэтажки. А над ними вспыхивают яркие созвездия.

Да, «небо в алмазах» совсем из другой пьесы Чехова. Но режиссер не перепутал. Он усилил этим образом из «Дяди Вани» главную мысль спектакля «Вишневый сад»: дом, звезды над головой – вот главная ценность в жизни любого человека. Во все времена.

«Анекдоты смешны, когда их рассказывают. А когда их переживают — это трагедия»

Вынесенный в заголовок афоризм Надежды Тэффи авторы спектакля «Зойкина квартира» Екатеринбургского театра кукол приводят в аннотации. Ссылаясь на определение Михаилом Булгаковым жанра этой своей пьесы как трагической буффонады, они следуют за автором — смешат и ужасают.

Заявленный жанр еще до начала спектакля транслирует сценография Татьяны Нерсисян, емкая, как афоризм. В квартире у Зойки дверей множество, а выхода нет. В центре пирамида чемоданов, которым не суждено покинуть этот дом. Беспечное сияние «кабарешных» лампочек никого не обманывает. В таком обрамлении радостное кружение Зойки с «всесильной бумажкой», которая на самом деле ничего не решает, изначально трагично. Дальнейшее действие спектакля — теорема, которую остается только доказать. Режиссер Игорь Казаков выстраивает это столь же емко и стремительно, укладываясь в 1 час 50 минут сценического действия.

Отдельные эпизоды, четкими визуальными штрихами

Сцена из спектакля

вскрывая заложенные в них смыслы, доведены почти до схемы. Такова, например, сцена, когда Аллилуйя «лезет» в Зойкину квартиру. Разъятый на части (этого персонажа создают пять актеров!), он входит во все двери сразу, заполняя комнату огромными руками, ногами и

уродливой карикатурной головой с вращающимися глазами («домком — око недреманное»). И угроза не в одних лишь размерах. Эта сила способна не только полностью захватить и обездвижить жертву (Аллилуйя обнимает Манюшку, почти скрывая ее в огромных руках/

Сцена из спектакля

4 Сцена из спектакля

Аметистов — Максим УДИНЦЕВ

ногах), но в прямом смысле слова ее «нагнуть» со словами: «Я лицо должностное, везде могу проникнуть». Известное блатное словечко режиссер являет зримо, и выглядит это весьма красноречиво, сочетая в себе и угрозу, и клоунаду. И вдруг угрожающая всесильность разбивается о маленькую бумажку с заветной подписью. При виде Зойкиного кукиша, огромный Аллилуйя сжимается до карлика. «Сдувшийся» чиновник берет бумажку уже не кукольной громадной, а обычной человеческой рукой. Длинный красный кукольный язычок из огромной головы униженно целует Зойку в «штопаное место».

Метафоричен воплощенный в куклах облик и других персонажей. Художник Татьяна Нерсиян делает зримой сущность каждого из обитателей Зойкиной квартиры посредством емких образов, порой очень метких и остроумных. Такова, например, Манюшка (Анастасия Зырянова). В отличие от остальных у нее нет кукольной ипостаси. Она сама «оуклена» посредством костюма вызывающе красных оттенков с росписью «что-то под хохлому». Гротескно преувеличенный лиф и отделенные от него голым животиком короткие шаровары оптически разделяют ее тело на шарики, из которых торчат голые ручьи-ножки в красных чулках. Облик такого веселого снеговичка дополняет легкомысленный красный бантик-хохолочок на милой головке. Несмотря на разницу в размерах и разное «тесто», из которого «сделаны» Манюшка и китайцы-петрушки, они выглядят одного поля ягодами.

Кукла Обольянинова являет собой сущность изначально нежизнеспособную. В его пе-

Сцена из спектакля

чальном образе соединяются аристократический лик Пьеро, аура вампира и беспомощность интеллигента. Исполняющий эту роль в живом плане Александр Шишкин доносит печальную историю «бывшего графа», стоя у микрофона в стиле стендапа, в то время, как его кукольное воплощение «плющит и колбасит» в наркотическом мороке.

Неспособность Обольянинова жить в этой действительности и даже самостоятельно в ней перемещаться заложена в непомерно длинных, многометровых тряпично-безвольных руках/ногах. Наматывая их на себя, Зойка то ли утешает возлюбленного, то ли сама пытается согреться, закутавшись в объятия своей безнадежной любви. Мечтая увезти своего обоже в Ниццу, Зойка безуспешно пыта-

ется упаковать его в чемодан и потом трагически кружится с ним по комнате. Безысходность, обреченность явлена предельно ясно. Не надо лишних слов.

Непомерный зад кукольного воплощения Гуся Ремонтного еле входит в дверь (в живом плане Николай Бабушкин). Кукловоды буквально «втаскивают» его в комнату общими усилиями. Короткие ножки-окорочка властителя нынешнего мира болтаются нелепо, беспомощно и очень комично (особенно в сцене страданий Гуся в финале спектакля). Манюшка комично и увесисто шлепает по его необъятному задку маленьким табуретом, усаживая. Его руки, подобно Обольянинову, тоже непомерно длинны, но в облике этого персонажа они явно намекают на расхожую

Манюшка – Анастасия ЗЫРЯНОВА

Аллилуйя, Зойка и ее манекен

фразу: «у нас длинные руки». Гусь, который «таперича орел», набит деньгами физически. Зарезав его, китаец в прямом смысле потрошит гуся. Емко, понятно, визуальнo убедительно.

Сложнее с манекенами. Их человекоподобный облик смыслово гораздо менее нагружен и убедителен, чем изобретательные кукольные воплощения вышеописанных персонажей. Манекены ограничены в движениях. Скрывающимся за ними актрисам сложнее доносить текст.

При этом ясно, что для претворения режиссерского замысла они важны. Об этом заявлено в начале спектакля, когда, жертвуя динамикой, Игорь Казаков выводит к микрофону артиста Максима Удинцева, и тот в обра-

Зоя Пельц – Татьяна ЖВАКИНА

зе конференсье объявляет действующих лиц. Сами персонажи при этом парадом не проходят, Зойка одиноко и достаточно однообразно кружится по сцене под бравурную музыку, и, в целом, вся первая сцена выглядит пустоватой, но в числе прочих

Сцена из спектакля

нам анонсируют «женщин, похожих на манекены или манекены, похожие на женщин». И мы догадываемся, что именно ради этого приема придуман этот фрагмент спектакля.

Портних (они же проститутки) образы-манекены представляют вполне логично и убедительно. А кто ж они еще? Без собственных мыслей, желаний, стремлений. Тощие дылды или низкорослые толстухи, талдычащие карикатурный текст и сопровождающие его нелепым вскидыванием ног, заламыванием рук или отлетающими безмозглыми бошками. А других возможностей у манекена и не предусмотрено.

Не ладится с манекеном Зойки. В отличие от своих товаров по несчастью, она, все же, более достойна быть человеком, нежели куклой. Ее манекен изящнее, белее, аристократичнее – но и только. Ящички в области груди отказывают Зойке в наличии сердца. Этот человеческий орган заменен емкостями для денег. Чтобы было еще более зримо, она, получив деньги от Гуся, складывает их именно туда.

Но при всем том Зойка – все же личность, и ее сложно спрятать за манекеном. У этого персонажа есть объем: прошлое, любовь, стремления, мечта в виде красивого маленького чемодана с откидной мельничкой «Мулен Руж». А кроме того (чисто технически!), у нее есть громада текста, мощь которого сложно передать, спрятавшись за манекеном, даже очень красивым и выразительным. Исполняющая роль Зои Пельц Татьяна Жвакина то и дело свой манекен покидает и работает в живом плане, но потом снова за него скрывается. В смене планов «то ли женщина, то ли

манекен» можно найти определенное оправдание, типа «здесь я искренняя, а здесь притворяюсь», но все же манекен скорее обедняет образ Зойки, чем обогащает его.

Особенно явственно это проявляется в контрасте с живым, стремительным, прекрасным Аметистовым в исполнении Максима Удинцева. Александр Тарасович врывается в действие спектакля, в прямом смысле слова выпрыгивая как черт из табакерки – вылезает из груды чемоданов. Артист ведет свою роль исключительно в живом плане и делает это изобретательно, заразительно, с огоньком Остапа Бендера. Здесь и частушки «Курского вокзала», и пластические этюды с чемоданом, и еще много всего интересного, приковывающего внимание зрителя. Динамику и выразительность его образа не прячет, но явно подчеркивает даже не одна кукла, а множественность. Такие дополнительные чертики или джокеры. Один, совсем маленький, выскакивает из кружки пива и весело размахивает ручками-пружинками. Другой крупнее – голова на палке и те же махающие руки, способные схватить все, до чего дотянутся. Есть и не кукла даже, а просто трость с головой-набалдашником в виде все того же джокера.

С первого появления Аметистов прочно перетягивает на себя внимание зрителя, безнадежно оттесняя Зойку, которая отныне, даже чисто мизансценически, частенько обретается где-то на периферии, в глубине сцены, подавая оттуда реплики партнеру. На первом плане царит Аметистов. Он носится по сцене, энергично ведет действие, шпарит текст. Теперь, ко-

Сцена из финала спектакля

гда Максим Удинцев покидает сцену, она без него уже как-то пустеет, блекнет, его начинать не хватать. «Зойкина квартира» явно кренился в «Квартиру Аметистова»...

С появлением булгаковского «Остапа» трагикомичный балаган стремительно достигает своего «апофигея» – вечеринки в веселом доме. Бравурная музыка в исполнении находящихся здесь же, на сценической площадке, музыкантов (Кирилл Лихин, Лариса Паутова, Дарья Юшина) набирает обороты. Пляски манекенов смешат и ужасают. Лизонька трясет ножками, лежа на пианино, из которого торчат руки Обольянинова в белых перчатках (игра наизнанку). Залихватски сыплются

Зойка Пельц – Татьяна ЖВАКИНА

частушки про коммунистов, а проданный с аукциона поцелуй Лизоньки выдают победителю, протягивая манекен на шесте – как кусок мяса на шампуре. И смешно, и пошло, и ужасно-отвратительно – таков дивертисмент исполняющих роли проституток Алеси Волковой, Александры Шолик и Анны Молчановой с громадными губами вместо голов.

Достигая в этой точке своего пика, апофигей ухает в пропасть трагедии «Зойкиной квартиры». Бравурный мотивчик из развеселого ломается в трагический. Сквозь него прорываются финальные реплики краха каждого из персонажей. Алла Вадимовна (Наталья Елисеева) рыдает, Гуся потрошат, Манюшка с китайцами бежит в Китай. А служители закона – неумолимая сила – складывают манекены, чемоданы, кукол в один большой костер, на котором «гибнет» – теперь уже в живом плане – «последняя ведьма» эпохи. Вместо уютного абажура уныло болтается лампочка Ильича. Прощай, Зойкина квартира, из которой нет выхода. Лишь из маленького чемоданчика с откидной мельничкой «Мулен Руж» весело подмигивает недосягаемая мечта...

«И теперь мы молодые уже будем навсегда...»

«Перевал Дятлова», спектакль Серовского театра драмы имени А.П. Чехова, вполне уместно обозначить громким термином «мировая премьера». И дело не только в том, что это первая постановка пьесы, написанной драматургом Ириной Васьковской специально по заказу театра (а в предварительном сборе документального материала приняли участие и режиссер постановки Александр Сысоев, и завлит Мария Зырянова, и, кажется, весь коллектив Серовской драмы). Это первая сценическая, театральная версия одного из самых известных трагических событий в уральской истории.

Живем мы в век интернета, то есть времени полузнаний, поэтому в начале все же уместна короткая историческая справка об этом событии. 23 января 1959 года группа туристов во главе с Игорем Дятловым отправилась в снежный поход по Северному Уралу. На десятый день пути остановились на ночлег и установили палатку на склоне горы Холат-Сахыл, на картах обозначаемой как Высота 1079, а в переводе с языка манси, коренных жителей здешних мест, — Гора мертвых. По преданиям, в незапамятные времена здесь однажды погибли девять манси. Что случилось в ночь на 2 февраля, можно только гадать (официальная версия — снежная лавина), но участники похода, многие не одетыми и даже босыми, покинули палатку и стали спускаться по склону горы. Их тела со следами обморожений и различных травм были найдены несколькими поисковыми экспедициями гораздо позже. Погибли все девять туристов (изначально в поход отправились десять, но заболевшему Юрию Юдину пришлось досрочно вернуться домой).

Эта трагедия, ее тайна, множество загадочных, порой мистических событий, связанных с ней, несколько десятилетий не дают покоя авторам журналистских

Дятловцы

расследований, кинофильмов, телесериалов, документальной и художественной прозы. Впрочем, кто-то ограничивается поэзией. Вот, к примеру, несколько строчек из вполне самодельного поэта Владимира Алексеева (обнаружены в интернете):

*Я сегодня подумал в полпятого:
Все мы на перевале Дятлова.
Что с нами творится, не знаем,
Но медленно, по одному исчезаем.
Половина думает: нас накрыла лавина,
Другая, Большая половина,
Полагает: это пророчества манси.
Еще в ходу про пришельцев басни...*

Автор не Бродский, конечно, но три главные из десятков имеющихся версий причины трагедии обозначил.

Создатели серовского спектакля не занимаются поиском

причины, перебором версий и гипотез. В спектакле нет фигуры расследователя (а в сериалах и книгах о походе Дятлова он неизбежен). Это не спектакль-расследование, а уж тем более не детектив. Так что же он?

Свидетельство. Об этих десяти юных людях (большинству из них было чуть за двадцать лет, студенты и выпускники Уральского политехнического института), их мыслях, мечтах, планах, надеждах, привязанностях, спорах о любви и коммунизме, походных романах.

Замечательна ремарка драматурга: «Зина страдает по Юре и ей не нравится Игорь; Игорю нравится Зина, а к Люсе он равнодушен; Люсе нравится Игорь, но она скрывает это чувство; Люсе

не нравится Саша; Саше нравится Люся...». И ведь все это сыграно, иногда поверх и помимо слов, взглядом, обидчивым молчанием, случайно неслучайным жестом. Чувственная стихия спектакля удивительно целомудренна, но и по-настоящему страстна. Она подлинна, и создание этой подлинности — непростая задача для актеров, ведь они порой играют на расстоянии вытянутой руки от зрителей, занимающих половину театральной сцены. Здесь непростительны фальшь и имитация чувства. Их и нет, к счастью.

В пьесе Ирины Васьковской много документальных текстов: фрагменты из общего дневника, который участники похода вели до последнего дня, строчки из их личных дневников и писем, свидетельские показания Юрия Юдина, звучащие в финале протокольные, а потому особенно страшные, строки из медицинских заключений о причинах смерти и состоянии тел погибших. Все это свидетельство о личностях дятловцев и об их времени. Но надо отдать должное мастерству драматурга. Чисто художественные, вымышленные диалоги и монологи пьесы тоже кажутся удивительно подлинными свидетельствами тех далеких лет, которые принято называть оттепелью, передают их звучание, атмосферу, надежды.

Проблема подлинности, живого диалога с тем временем вообще необыкновенно занимала создателей спектакля. Известно (из дневника похода), что первую остановку дятловцы сделали как раз в Серове. Их не пустили на побывку на вокзал, зато приютили в местной школе, где прошла встреча с учениками. Театр разыскал этих учеников (им уже под восемьдесят), которые, не сговариваясь, вспомнили,

Кажется, впереди только радость...

Есть о чем говорить и думать

как дятловцы пели им походную песню: «Эх, подружка, моя большая кружка, полулитровая моя...». Рассказ об этом вошел даже в программку спектакля и, конечно, в само сценическое действие, как и несколько других песен того времени. А серовчане поделились с театром воспомина-

ниями и походным снаряжением 1950-х (лыжами, рюкзаками), работающим все на ту же подлинность (на премьере я сидел рядом с лыжницей пятидесятих годов, подарившей театру целых четыре супервинтажные лыжные пары).

Молодость, энтузиазм, оттепель, впереди, кажется, ждет

Коллективный герой «Перевала...»

Встреча с тайной

только радость. Но мы, те, кто на другой половине сцены, изначально знаем про трагический финал, знаем, что вот этот не самый пологий склон горы, которую выстроил на планшете сцены художник спектакля Владимир Кравцев, станет последним пристанищем героев. От эпизода к эпизоду действие набирает не просто драматизм, но трагическое дыхание. Оно в световой партитуре (художник по свету – Мария Цыганова), смене света, в котором шеренга лыжников выглядит так бравурно, тьмой, в которой эта же шеренга исчезает ближе к финалу. «Тихо и по одному исчезаем мы во мглу. Страшно даже самому, у!». Это из мадригала, что звучит в спектакле «Война и мир» режиссера Виктора Рыжакова

(БДТ, Санкт-Петербург). Оттуда же: «И теперь мы молодые уже будем навсегда, и здоровые, живые и в жару, и в холода». Неслучайно вспомнилось.

Главный создатель этого воздуха трагедии, этого завораживающего удивления перед тайной жизни и смерти – актерский ансамбль спектакля. Надо говорить именно о коллективном герое. В том давнем прошлом было в ходу такое определение – «новая историческая общность – советский человек». Но, к счастью, здесь, на сцене, все гораздо объемнее, многообразнее, живее. Актеры, создающие этого коллективного героя: Даниил Яхамов (Игорь Дятлов), Андрей Мурзаков (Саша), Евгений Вяткин (Семен), Павел Кузьмин

Сцена из спектакля

(Юра), Андрей Гагарин (Рустик), Александр Брызгалов (Криво), Эдуард Валиуллин (Коля). Особо надо сказать о двух героинях, в их образах много и живых эмоций, и трепетной лирики. К тому же они сродни героиням фильма режиссера Сергея Герасимова (говорю о «Молодой гвардии»), которые для девушек их поколения были образцом для подражания. И если в Зине актрисы Александры Поликарповой есть что-то от Любки Шевцовой, то в Люсе Софьи Беловой – от Ульяны Громовой. Непростую роль единственного свидетеля Юрия Юдина, переживающего комплекс вины без вины, достойно сыграл Никита Демидов.

Есть еще парочка манси (в их ролях Иван Долгих и Александра Незлученко, только недавно бывшая прекрасной Маргаритой в «Мастере и Маргарите»), кружащихся по сцене и бормочущих нечто языческо-мистическое (я бы поубавил это кружение). И сразу три персонажа (пьяница, геолог Огнев, дед Слава) актера Алексея Дербуновича, каждый – точный характер.

«От всего человека вам остается часть речи. Часть речи вообще. Часть речи». Вот это уже Бродский, а не самодельный Алексеев. Что остается от героев «Перевала Дятлова»? Описание (документальное) содержимого их рюкзаков, где пудра у Люси и игрушечные ежик и мишка у мальчишек? Их рассказы о страшных вещих снах, конечно, придуманные Васьковской, но кажущиеся удивительно подлинными? Финальная мизансцена – девять тел на склоне горы? Или, все же, как они пели, танцуя, песенку «Oh, Jackie Joe» из модного тогда фильма «Золотая симфония»? «И теперь мы молодые уже будем навсегда...».

Пешком по «зебре» на зеленый

В новоуральском Театре кукол «Сказ» состоялась премьера спектакля «Внимание, обезьянка!».

Из зоопарка сбежала обезьянка. Захотелось ей погулять по городу. Но прогулка эта полна опасностей: по дорогам гоняют «оленемобили», а правил дорожного движения беглянка не знает. И светоотражающего жилета на ней нет. Тут и до беды недалеко!

Полицейский-бегемот безрезультатно пытается ее остановить. Ну хоть какие-то правила поведения на дороге рассказать. Зебра предлагает свою помощь — по черно-белым полосам ходить нужно! Жираф песенки правильные поет — может, хоть так обезьянка научится чему-то? А еще разговаривающий футбольный мяч наглядно показал, что бывает, если окажешься под колесами. Ладно, его волки-санитары успели реанимировать...

Сцена из спектакля

В итоге обезьянка все же выучила правила дорожного движения и даже рассказала маленьким зрителям: и про светоотражающие элементы на одежде, и про то, как дорогу по «зебре» переходить, какой сиг-

нал для этого должен загореться на светофоре. И все это под веселые, но нравоучительные песни.

Очень доходчиво донесли артисты «Сказа» основные правила поведения на дороге. Ребята запомнят!

В роли Обезьянки Анна ГАРЕНСКИХ

В роли Зебры Светлана ОБЛАСОВА

О самом важном. Без возрастных ограничений

Еще раз про любовь, душевное тепло и счастье, простое и притягательное, как звездное небо... Говорить о таких вещах можно бесконечно, рассматривая их под разными углами, а актуальность темы не будет исчерпана... Покуда мы живы.

Первой премьерой этого сезона в Нижнетагильском Новом Молодежном театре стали «Сны и путешествия девочки Юнны».

Артисты поведали добрую историю о том, как важно обрести близкого человека, который согреет твоё сердце, и ты ответишь ему взаимностью. Зрителям предложили побродить по детским мирам и фантазиям, заглянуть в глаза страху, выпустить на волю целый спектр чувств — от обиды до жалости, а потом вернуться «в себя» и сделаться чуточку лучше. К этому и зовет новый спектакль.

Итак, маленькая Юнна живет в детском доме «Лютик». Девочке девять лет. И она помнит о своих родителях не так уж много. Основное её окружение — строгая воспитательница Герда, пытающаяся упихнуть жизнь в рамки стандартного распорядка, один из главных пунктов которого — чисто вымытые руки, а еще несколько друзей, среди них картавый мальчишка Арон.

Один день в детском доме похож на другой... Здесь есть место обидам и шалостям, шуткам и розыгрышам, страхам и несправедливости, а еще — мечтам... Но вот однажды к воротам «Лютика» подъезжает старый «Вольво», а за рулем сидит... Горилла. Жизнь маленькой Юнны круто поворачивается.

В постановке подняты острые социальные темы: сиротство, детское несчастье, боязнь

Сцена из спектакля

новых родителей и новой жизни... Чтобы прочувствовать проблематику и четче выстроить картинку для зрителей, артисты Нового Молодежного общались с ребятами из местного детского дома и успели к ним «прикипеть». Опыт был непростой, но и спектакль получился живой — с болью и радостью.

«Мы много наблюдали за ребятами, — рассказывает артист Влас Корепанов, — за их поведением, за тем, как они общаются, даже смотрели, как спят. Мы сблизились с ними. Играли, гуляли, устраивали чаепития и даже

вместе готовили борщ. Здорово рассказывать историю про этих детей, но при этом и тяжело. Мы даже подумали: неужели, выпустив спектакль, больше не будем к ним ездить? Стало больно. Решили раз в месяц навещать ребят».

В спектакль вплетены вокал и хореография, а в само драматическое действие — документальные истории детей, оставшихся без родителей, воспоминания и размышления артистов. На сцене появляются и куклы.

Над постановкой работал режиссер из Санкт-Петербурга

Ринат Кияков. Особое место в его творчестве занимают детские спектакли. У Киякова свой, авторский подход в режиссуре для юных зрителей, отличающийся от привычного развлекательного формата. С Новым Молодежным он делает второй спектакль. Первый – «Сахарный ребенок» – также поднимает тяжелую тему: жизнь маленького человека в «ссылке».

шлом году, а поставили спектакль за месяц. Роль главной героини, девятилетней Юнны, исполнила артистка Елена Агеева. На вопрос, как ей удалось столь удачно перевоплотиться в маленькую девочку, она пожимает плечами: «Может быть, потому, что я много работаю с детьми...».

Спектакль «Сны и путешествия девочки Юнны» стоит в

афише с возрастным цензом 12+. Постановка для подростков, однако, и ребятам чуть младшего возраста она также будет понятна, а взрослым зрителям – подавно. Здесь частная история из жизни детского дома перетекает в общее – размышления о вечном и важном, о том, что человеку нужен человек... А подобные аксиомы возрастных ограничений не имеют.

Девочка Юнна – Елена АГЕЕВА

Сцена из спектакля

«Я стараюсь, – поясняет режиссер, – вместе с постановочной командой глубоко погрузиться в материал. Только тогда можно что-то понять. Видно, что ребятам в детском доме не хватает человеческого тепла, об этом важно говорить. Документальные фрагменты органично введены в художественное повествование. Работали этюдно. Я давал домашнее задание актерам, они делали, показывали, потом мы это приводили в подобающий сценический вид».

Работать над инсценировкой Ринат начал еще в про-

Сцена из спектакля

По пушкинским «мотивам»

Свердловская государственная детская филармония представила премьеру — мюзикл по повести Пушкина «Капитанская дочка».

Здание Детской филармонии, по-настоящему в классическом смысле театральное, в самом центре Екатеринбурга, конечно, хорошо известно. Но так получилось, что на спектакле там я оказалась первый раз. Зал — 500 с лишним мест, без лож и балконов — огромный. Когда вошла, стало, честно говоря, тревожно. Процентом на 90, если не больше, подростки, отдельные учительницы, мозаично распределенные по залу — все явно свидетельствовало о культпоходных мероприятиях по программе. Ну, еще бы, «Капитанская дочка»...

Какому школьнику не вбили в голову, что честь надо беречь смолоду. И когда открылся занавес, на заднике-экране, который выразительно работал затем весь спектакль, исполняя функцию всей, по сути, декорации (художник Егор Федоров), появилось крупно изображенное название со знаменитым эпиграфом.

Честь! Какое прекрасное человеческое качество, как в современной ситуации кризиса идентичности его не хватает. Сказал ли спектакль московского режиссера Александра Федорова ребятам что-то об этом, о том, что дает человеку, его самоощущению, уверенности, уко-

Гринев — Петр СТЕПОВИК,
Маша — Анастасия ФИЛИМОНОВА

ренности в мире это чувство чести, честности перед собой, своими обещаниями, своими чувствами, наконец, людьми? Ответить не просто. Темы эти в спектакле, конечно, были, но

для того, чтобы они «сказались», очень важно то самое «как» (что, в искусстве, известно, главное). Масштаб разговора, адекватный язык, атмосфера, приемы выразительности и т.п.

Вначале, и достаточно долго, едва ли не до конца первого действия, не покидало ощущение, что греха таить, некоторой картонности, кукольности, ненастоящности происходящего, где действуют не люди, а функции. В прологе — тьма, ночь, метель, снег крупными хлопьями, с диким шумом ветра, свистом, какие-то темные фигуры, то ли бесы, то ли разбойники скачут в этой природной вакханалии. И всем этим

Гринев — Петр СТЕПОВИК,
Маша — Анастасия ФИЛИМОНОВА

Сцена из спектакля

руководит не существующий у Пушкина персонаж (мюзикл создан «по мотивам») – Лихо. У Полины Новоселовой это не столько страшная, скорее старающаяся напугать, довольно изящная языческая сущность, которую потом будут связывать свои отношения с Пугачевым. Все это, конечно, поет и танцует. Зрителю не скучно. Затем совсем короткая сцена отъезда из родного дома (если не помнить повести, не очень понятно зачем) Гринева с Савельичем. И тут же сразу трактир, где весело играют в карты молодые поручики, естественно, поют (про «тройку, семерку, даму(!), туз»), отплясывая по ходу с трактирными девчонками. И где Гринев, чрезвычайно быстро проиграв им в карты 100 рублей, почему-то настаивает, чтобы они взяли с него 150. И как тулупчик (отчетливо здесь не заячий) обеспечит ему затем благосклонность Пугачева, так эти подаренные деньги, непонятно почему принятые (вполне серьезными, как потом выяснится) офицерами, будут помогать в дальнейших перипетиях с властными структурами. И все это быстро, бойко, задорно. И главное – под фонограмму! Под мертвый, фанерный звук, где качество, как это бывает, пытаются компенсировать децибелами.

Да, приходится признать, что у Пушкина в этом произведении роль незавидная. С самого начала заявлен такой фонограммный мюзикл-концерт, который знаменитую повесть, разрезанную на клипы-номера (либретто Карена Кавалеряна), будет фабульно, скороговоркой обслуживать.

И все же постепенно, особенно ко второму акту, в спек-

Сцена из спектакля

такле начинает проступать и свое обаяние. Во-первых, музыка. Евгений Загот – известный современный композитор, замечательный мелодист, аранжировщик, мастер мюзикловой драматургии, его «Декабристы», например, давно украшают сцену Свердловской музкомедии. И здесь, звуковая палитра, хотя сначала, вследствие указанных причин, кажется плоской, шлягерно-примитивной, все же затем пробивается к слушателю, расцветает и завоевывает его богатством волнующих мелодий, их переливов,

хоровых, дуэтных, сольных переходов.

Во-вторых, образы. Крупный, колоритный, с характерной русской широтой жестов, мужиковатостью облика, и, главное, по-настоящему мощным голосом Емельян Пугачев Владимира Алексева. Ему как будто несколько тесно и в этом скукоженном либретто, и в небольшом сценическом пространстве, среди других персонажей совсем другого калибра. Лирическая пара хороша своим обликом. Нежная трепетная Маша Анастасии Филимоновой и открытый,

Пугачев – Владимир АЛЕКСЕЕВ, Филарет – Ярослав РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Василиса Егоровна – Александра ВОЙТЕНКО, Капитан Миронов – Александр БУШУЙ

скромный, но полный достоинства Петр Гринев Петра Степовика. Очень жаль, что характер, по сути, главного героя романа никак здесь не развивается, и вообще очевидно, что с ребятами в драматическом плане надо бы больше работать. Все другие исполнители, в общем, так или иначе вполне попадают в «пазлы» привычных представлений – Савельич Сергея Евдокимова, супруги Мироновы Александра Бушуя и Александры Войтенко, Максимыч Игоря Ходаковского. Это, может быть, неплохо, но эстетически не очень

интересно – как театр прошлых эпох.

Особый разговор про Швабрина – Алексея Березюка – при таком пунктирном, как уже говорилось, воспроизведении сюжета, авторы сочинили Швабрину, однозначному злодею и предателю у Пушкина, свою волнующую историю, которая сделала образ более объемным и глубоким. Есть в спектакле и другая, вполне в данном художественном контексте уместная «отсебятина». Например, трогательные потаенные отношения Лиха с Пугачевым. В самом фи-

нале (а их здесь немало), когда уже отрублена голова – ошарашивающая зрителей сцена, где Лихо ласково по-матерински ее баюкает. Интересен придуманный образ игумена Филарета (Ярослав Рождественский), главного идеолога-кукловода пугачевской оравы.

Наконец, многочисленные массовые сцены, где и взрослый ансамбль театра, и его детский коллектив (режиссер по пластике Майрбек Мамаев, музыкальный руководитель Алла Тарасова) создают праздничную атмосферу театральности и расцвечивают историю современными интонациями.

При таком музыкальном накале, когда звукоаппаратура работает все время на максимуме, сказать что-то о восприятии зрительного зала в процессе спектакля трудно. В антракте не уходили, на поклонах, как и положено в коллективном восприятии такого возраста, радостно орали. Покидали зал как будто вполне довольные. Но вряд ли этот критерий должен быть главным или даже единственным для детского театра. Пушкину, думаю, мало.

Лихо – Полина НОВОСЕЛОВА

Емельян Пугачев – Владимир АЛЕКСЕЕВ

В переводе на театральный

На сцене Ирбитского драматического театра имени А. Н. Островского 2-4 ноября состоялись показы эскизов спектаклей режиссерской лаборатории «Горе уму» по произведениям школьной программы. Театр представил зрителям три эскиза, переведя на театральный язык сказки Салтыкова-Щедрина, гринковского «Крысолова» и «Робинзона Крузо» Даниэля Дефо.

С тех пор, как главным режиссером Ирбитского театра стал Александр Фукалов, жизнь в дремавшем, как будто, театре снова зашевелилась. Обновился репертуар. Появились молодые талантливые артисты: к уже работавшим здесь Дине Эйрих, Виктории Зубовой и другим присоединились Максим Чигуров, Антон Калашников... Сложилась интересная в целом труппа. И отличный тандем главного режиссера с директором Лилией Гундыревой. Фукалову понадобился примерно год, чтобы убедить артистов в своих идеях. И теперь, в итоге, труппа с удовольствием включается в его постановочные и лабораторные проекты. Зачем Фукалову все это нужно? Для театра, само собой, потому что стыдно делать свое дело плохо. Но еще, кажется мне, для себя: чтобы не заскучать, не дать себе увязнуть в том, что называется «мелочи жизни». Между прочим, на участие в лаборатории по произведениям школьной классики претендовали 60 режиссеров. Значит, лаборатория оказалась востребованной.

После показов мы поговорили с Александром Фукаловым о том, зачем нужны такие лаборатории, по какому принципу осуществлялся отбор заявок и что из этого получилось.

— **Почему возникла идея лаборатории?**

— Надо же двигаться. Это уже не первая лаборатория в театре.

Александр ФУКАЛОВ и участница лаборатории, режиссер Анна КУЛИКОВА

В прошлом году она посвящалась Островскому — «Островский навсегда». В этом ноябре была посвящена литературе из школьной программы и называлась «Горе уму» (по первоначальному названию пьесы «Горе от ума», которую изучают в школе).

— **Как вы отбирали режиссеров для лаборатории?**

— Режиссеры присылали свои заявки, а команда отборщиков, в которую на этот раз вошли не только люди театра, но и представители педагогического сообщества Ирбита, выделяла те заявки, которые ей пришлось по душе и стали бы интересны театру. Если режиссер предлагает пьесу, уже имеющуюся у нас в репертуаре, а были и такие заявки, то понятно, что человек про наш театр знать ничего не знает и не готов с ним сотрудничать. А были режиссеры, которые при-

сылали не просто свое предложение, а даже распределение ролей. То есть, это люди, которые озаботились и посмотрели, по крайней мере, портреты артистов на сайте театра. Вот и задумываешься, насколько по-разному относятся режиссеры к своей работе. Мы отобрали 17 заявок из 60-ти, на втором этапе актеры встречались с режиссерами в режиме онлайн-

конференции, и режиссеры объясняли свой замысел с демонстрацией эскизов, декораций, костюмов. Артисты и сотрудники театра голосовали за тот или иной эскиз. И тут уже все зависело от обаяния режиссера и от того, как он изложит материал.

— **Вы настолько доверяете выбору артистов? Почему бы не отобрать заявки самому?**

— Скажу как актер, я ведь — актер: когда ты видишь режиссера и слышишь, как он излагает свою идею, то внутренне понимаешь, хочешь ты с ним работать или нет. Я сомневаюсь, что большинство артистов прочитали эти семнадцать произведений перед встречей. Какие-то вещи были, конечно, на слуху, как «Барышня-крестьянка», а вот «Крысолова» Александра Грина мало кто знал до встречи с Анной Куликовой. Так что их первое знакомство

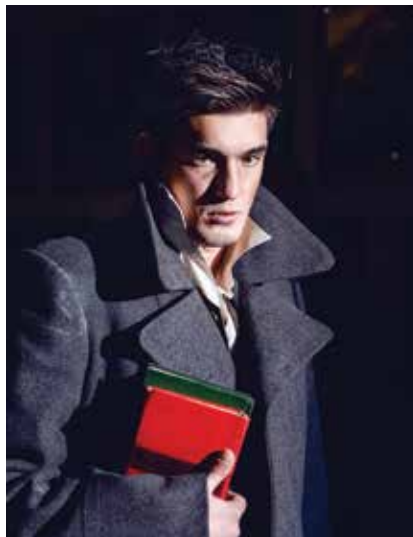
с рассказом состоялось при встрече с режиссером. И тут мне важно было, чтобы режиссер совпал с артистами, чтобы они захотели с ним работать. Те работы, которые на лаборатории случились, были выбраны самими актерами.

— Но ведь бывает, что режиссер не очень выразительно говорит, а ставит прекрасно, и наоборот...

— Ну, нет, если режиссер не может изложить свой замысел актерам, именно актерам, и заразить их — какой он постановщик? Я, например, как главный режиссер, в более выгодной ситуации нахожусь: «Значит так, куда ты не денешься, иди и играй». Приезжим режиссерам в этом смысле сложнее. У них для работы пять дней, и нет времени что-то доказывать артистам, в чем-то их переубеждать.

— Выбирая тему «школьной классики», вы ставили конкретные задачи?

— Нет, но режиссер, который понимает, на какую аудиторию он делает спектакль, всегда будет себя корректировать в отношении этой аудитории. Когда я прихожу в школу и рассказываю о спектакле, то всегда объясняю, что язык театра — это

Александр Грин. «Крысолов»

не язык литературы, они разные, и повествование в театре отличается от того, что написано в романе, повести, рассказе.

— Что дает нам классика сегодня?

— Классика потому и классика, что она — навсегда. Я говорил своим студентам, говорю своим актерам: ребята, мы всегда играем про себя.

— Насколько вы удовлетворены результатом лаборатории и будете ли ее продолжать?

— Доволен результатом на сто процентов. Рад, что у нас не только актеры, но и службы подключаются к этому очень активно. Рад, что администра-

ция театра идет нам навстречу. Я считаю, что такие лаборатории нужно продолжать. Это поиск репертуара, поиск пути. Для нас, во всяком случае, это поиск пути, связанного с нашим зрителем. И то, что сегодня зрители говорят, что все три эскиза хотелось бы увидеть как спектакли, и сами мы в коллективе говорим, что все три имеют право на существование, доказывает: у нас — получилось. Это вторая моя лаборатория. И здесь все сошлось. И режиссеры очень интересные, и общий язык найден. Но пусть все решит зрительское голосование.

Все три эскиза лаборатории оказались разными по способу освоения и подачи материала. Что, в общем, понятно. Анна Куликова окончила Ярославский театральный институт как актриса, а потом — Высшую школу сценических искусств у Константина Райкина как режиссер. У Надежды Новиковой первое образование тоже актерское, а затем она сразу поступила на режиссуру в РГИСИ (к мастеру Георгию Тростянецкому), и сейчас учится на пятом курсе. Алмаз Садриев сначала окончил в Казани Институт культуры

«Зажабры». Вобла и Карась

«Робинзон Крузо» по Дефо

и искусства, а после этого проходил повышение квалификации в школе Константина Райкина, много учился на разных курсах у Яны Туминой, у специалистов по клоунаде, по театру для детей. У всех трех режиссеров – разные школы, и бэкграунд у каждого свой, и у каждого собственный взгляд на театр.

«Зажабры» по сказкам Салтыкова-Щедрина в постановке Надежды Новиковой – сатирическая панорама человеческих архетипов. У Анны Куликовой «Крысолов» по Грину – история о любви. «Робинзон Крузо» Дефо в режиссуре Алмаза Садриева – пластическая история без слов, на стыке акробатики, клоунады, пантомимы – вполне остроумная и ужасно смешная.

Мне захотелось узнать у самих режиссеров, чем они руководствовались в работе над классическим литературным материалом и почему выбрали именно то, что выбрали.

Анна Куликова: – Почему-то «Крысолов» прошел мимо меня в школе, хотя рассказы Грина входят в школьную программу. Когда я прочла его года два назад, оказалось, что его практически никто не знает, хотя это очень крутой материал, мне даже показалось: ого, это же почти Булгаков или Стивен Кинг! Я решила: надо его обязательно где-нибудь поставить. И вот когда увидела объявление об этой лаборатории, у меня все сошло: и школьная классика, и бродилка по театру, и Ирбит.

Мне важно, прежде всего, раскрыть мате-

риал. Это не какие-то мои миры, это мир конкретного автора – Александра Грина, мы старались придерживаться его атмосферы. Мы от него далеко и не ушли. Практически ничего не меняли в тексте, но выбрали ведущую тему. Если мы говорим про Грина, то время здесь, мне кажется, является только предлагаемым обстоятельством. И, как всегда у него, в основе рассказа – идея любви, которая побеждает все препятствия и спасает людей. И это, конечно, вечная тема.

Надежда Новикова: – Я хотела и хочу поставить здесь свой дипломный спектакль. Преддипломный мой спектакль был тоже по Салтыкову-Щедрину, и я решила далеко не ходить, так как уже много времени провела с этим писателем, перечитала его «сказки для детей изрядного возраста» и просто обалдела. Конечно, говорить с подростками о Салтыкове-Щедрине нужно, а тот выразительный язык, который им будет понятен, которым с ними можно будет разговаривать, находится в театре уже на практике, во время постановки. Мы тоже «проходили» Щедрина в школе и ничего не поняли, а вот как проложить подросткам дорожку

Александр Грин. «Крысолов»

к пониманию? Театр не должен быть кафедрой, но, по крайней мере, должен ставить проблему, мне кажется, в этом его основная функция. Театр может не всегда говорить о современности буквально, но откликаться сегодняшнему человеку – это безусловно. Зритель, который приходит, должен узнавать себя, должен понимать, что это о нем говорится, иначе театр перестанет быть театром.

Алмаз Садриев: – Когда я увидел положение о лаборатории, первое, что меня зацепило, это запрос на антидогматическое прочтение, это возможность пойти не от ума, а от чувств: чувство юмора, которое помогает выживать в сложной ситуации, чувство вдохновения жизнью, которое позволяет создавать что-то из ничего. Мне было интересно – просто на нарицательном имени Робинзона создать современную историю. Я зачитывался в детстве Дефо, но я верю в то, что в новое время надо это излагать по-современному. То, к чему мы привыкли в детстве, для сегодняшних детей уже работать не будет. Для меня это очень важная история про современность, но при этом, конечно, очень важны глобальные философские вопросы. Только у меня есть внутренняя потребность подойти к ним не на аналитическом уровне, а на эмоционально-чувственном...

А у главрежа Ирбитского театра Александра Фукалова уже созрела новая идея – провести режиссерско-драматургическую лабораторию, посвященную Ирбиту, его истории и его настоящему. Не зря город претендует на статус Города-музея. О, поверьте, тут есть о чем рассказать на театральном языке...

Появилась «Точка сборки»

В ноябре в Екатеринбурге состоялся первый всероссийский фестиваль профессиональных независимых театров для детей и подростков «ТОЧКА СБОРКИ». Он проводился Агентством театральных дел совместно со Свердловским региональным отделением СТД РФ (ВТО), при поддержке областного министерства культуры.

Целями и задачами фестиваля стали: выявление и поддержка профессиональных негосударственных театров, играющих спектакли для детей и подростков, создание для них места встречи, общения, обмена опытом и знаниями представителей разных поколений и художественных течений, привлечение детской и подростковой аудитории к театральному искусству.

«Точка сборки» — не конкурс, по ее итогам призы не присуждались. Важной частью фестиваля стали обсуждения, которые проходили после спектаклей со взрослыми и детьми. В обсуждениях принимали участие эксперты: театральные критики Анна Казарина (Москва), Наталья Киселева (Екатеринбург) и театральный режиссер Юлия Каландаришвили (Санкт-Петербург).

Слушатели на лекции «Новый взгляд на театр для детей»

Из более 150-ти заявок эксперты отобрали 9 лучших спектаклей из разных городов России. Ими стали: «Русалочка» театра «Karlsson Haus» (Санкт-Петербург), «Богатыря» театра «Круг II» (Москва), «Хортон и кто-то» «Театра имени Кукол» (Тобольск), «Белый пароход» театра «Лев Николаевич» (Тула), «Краш в сердце» «Театрального проекта 27» (Санкт-Петербург),

«Нильс Всемогущий» «Театра сторителлинга Константина Кожевникова» (Москва), «Мой маленький человек» театра «Желтый квадрат» (Екатеринбург), «Морж, учитель и поэт» Творческого объединения «ТАРАТУМБ» (Москва), «Снится ли марсоходу море?» театра «Домик Фанни Белл» (Москва).

Спектакли шли на площадках Дома актера, театра «Желтый квадрат», театра балета «Щелкунчик» и Екатеринбургского театра кукол. Каждое представление — уникальная вселенная и путешествие в мир эмоций и идей. Театр «Karlsson Haus» с «Русалочкой» — это абсолютно новое прочтение Андерсена. Автору инсценировки и режиссеру Наталье Слащевой удалось создать честную, настоящую историю для подростков. В спектакле «Богатыря» инклюзивного театра «Круг II» ощущалась глубина фольклорных мотивов, которые воссоздавали эпос о героях и подви-

Спектакль «Русалочка». Театр «Karlsson Haus», Санкт-Петербург

Спектакль «Хортон и кто-то».
«Театр имени Кукол», Тобольск

гах. Моноспектакль «Хортон и кто-то» открыл перед нами мир, напоминающий о важности Личности и заставил от души переживать, смеяться и плакать. «Белый пароход», поставленный по произведению Чингиза Айтматова, всколыхнул сердца зрителей этой непростой, по-настоящему сильной историей. «Краш в сердце» представлял собой настольную игру исключительно для подростков (взрослых, кроме двух актеров, на этом спектакле и не было). Через игру подростки смогли открыться и поговорить о важных и волнующих их темах. «Нильс Всемогущий» погрузил в захватывающий мир приключений, знакомая многим история Нильса заиграла новыми красками. Для Екатеринбургского зрителя жанр сторителлинга оказался в новинку и привел в полный восторг детей и их родителей. В еще одной постановке театра «Желтый квадрат» — моноспектакле «Мой маленький человек» поднимается, как уже понятно из названия, тема маленького человека. У актрисы Валерии Телегиной получилось очень смешно, тонко и пронзительно

передать атмосферу и характеры своих героев с помощью кукол. Спектакль «Снится ли марсоходу море?» основан на реальной истории марсохода Opportunity и соединяет в себе человеческие эмоции и научные факты, которые воплощены в маленьком, но таком ответственном и даже отважном роботе.

Заключительным штрихом в этом театральном марафоне стал «Морж, учитель и поэт», включенный журналом «Forbes» в десять лучших семейных спектаклей. Очень необычно смотрелся постановочный прием — использование плоских кукол в коллажной технике. Действо стало трогательным и очаровательным завершением фестиваля.

В рамках фестиваля прошла образовательная программа для взрослых и детей, в которую вошли мастер-классы, лекции и встречи со специалистами в области театра для детей и подростков. Татьяна Павлова, режиссер, педагог и руководитель Молодежного народного театра «Игра», (Екатеринбург) прочитала лекцию «Как театр может стать пространством для

Спектакль «Белый пароход».
Театр «Лев Николаевич», Тула

общения подростков и родителей». «Я работаю в театре, где много подростков, и понимаю, что, прежде всего, я педагог, а уже потом режиссер. Для меня важен диалог с ребятами. Конечно, мы говорим о том, что их волнует. Я исследую тему взаимодействия взрослых и детей, стараясь их повернуть лицом друг к другу», — говорит Татьяна. Лекция «Рождение детского театра в 1920-30 годах. Мечты и реальность» Натальи Киселевой строилась на обширной теоретическо-исторической базе. Слушатели узнали, как обстояли дела с детским репертуаром в

Спектакль «БогатырьЯ». Театр «Круг II», Москва

Спектакль «Мой маленький человек». Театр «Желтый квадрат», Екатеринбург

дореволюционной России, чем отличаются понятия «детский театр» и «театр для детей». На основе истории провели параллели с сегодняшним днем. На лекции Анны Казариной «Зачем мне это смотреть. Современная драматургия в театре для детей и подростков» мы окунулись именно в эту драматургию и на примере значимых спектаклей, созданных по пьесам современных драматургов, поговорили о тенденциях последних лет. Об авторах, пишущих сегодня пьесы для детей и подростков. О том, как меняются темы, главный герой и его окружение. О режис-

серах, ставящих эти пьесы, — какие формы и язык они выбирают. Название лекции полностью отражает суть — Анна провела экскурс по трендам в тематике пьес для детей и подростков, рассказала о ярких спектаклях. Юлия Каландаришвили в своей лекции «Новый взгляд на театр для детей», как практик, рассказала о своем опыте, поделилась приемами, разобрала возрастные цензы на основе психологии и интересов детей и подростков, в стремлении понять, кто он, наш зритель.

Мастер-класс для подростков Георгия Цнобиладзе, театрального режиссера (Санкт-Петербург) «Простое физическое действие» получился насыщенным и полезным. Мастер с ребятами сочиняли и разбирали «что делать на сцене» через систему Станиславского и попробовали разобраться, «что это такое и зачем это мне?».

«Это были замечательный творческий опыт, сильные впечатления от увиденных работ и, конечно, теплое общение с сотоварищами-кукольниками из других городов и театров. После каждого спектакля про-

Спектакль «Морж, учитель и поэт». Творческое объединение «ТАРАТУМБ», Москва

водилось обсуждение с экспертным советом и зрителями, где каждый мог поделиться своими мыслями и суждениями об увиденном. Глубокая признательность — организаторам фестиваля и всем сопричастным за возможность стать частью этого события». Такую запись оставила команда «Театра имени Кукол» из Тобольска.

Фестиваль «Точка сборки» стал не только праздником театра, но и местом встречи, где молодое поколение могло задуматься о том, что их волнует, а взрослые снова почувствовали себя детьми.

Спектакль «Снится ли марсоходу море». Театр «Домик Фанни Бел», Москва

В ноябре в Доме актера состоялась читка победителей конкурса пьес для детей и подростков «Молодые люди». В шорт-лист конкурса вошли:

- Василина Сорокина (Москва) с пьесой «Иванова»;
- Маргарита Кадацкая (Санкт-Петербург) с пьесой «Буль-БУЭЭ. История Кайи»;
- Анна Кизикова (Екатеринбург) с пьесой «Час сорок с двумя пересадками»;
- Марина Дадыченко (Тюмень) с пьесой «Место преступления»;
- Оганес Мартиросян (Саратов) с пьесой «Абхазия пацана»;
- Кристина Бердникова (Санкт-Петербург) с пьесой «Монетка летит вверх».

Режиссерами читок стали Юлия Каландаришвили и Георгий Цнобиладзе. Ознакомиться с пьесами лонг- и шорт-листов можно в официальной группе конкурса ВКонтакте.

Звезды светят дольше жизни

Театр музкомедии открылся в Свердловске в 1933 году, а уже в 1934-м, успешно завершив первый сезон, во главе со своим основателем и директором Леонидом Луккером, коллектив отправился на первые большие и дальние гастроли, да не куда-нибудь, а в знаменитый Тифлис (с 1936 года – Тбилиси), в город, который еще в девятнадцатом веке стал крупнейшим культурным центром Закавказья.

Эта поездка, конечно же, стала большой радостью для театра. После сурового уральского климата – много солнца и тепла, фрукты, море, – судя по рецензиям в «Батумском рабочем», со спектаклями выезжали и на побережье.

В Грузии уральцев принимал Тигран Тарумов – основатель и руководитель местной филармонии, образованный, умелый организатор, одаренный и удивительный человек, который пользовался авторитетом не только на родине, но и в России. Вместе с Яковом Львовым он редактировал журнал «Искусство», посвященный «всем отраслям искусства и быту театра». Нуждающиеся актеры всегда находили у Тарумова поддержку, стены его уютного тифлисского дома были увешаны фотографиями миро-

Георгий НОВИЦКИЙ, Валентина ТОКАРСКАЯ

вых звезд и советских знаменитостей с автографами, здесь царил атмосфера гостеприимства и творчества; супруга Тиграна Аветовича – Елена Власьевна Айрумова была пи-

нисткой, работала концертмейстером в оперном театре. Леонид Утесов называл Тарумова администратором-романтиком. Мастера эстрады Мария Миронова и Александр Менакер вспоминали: «...К нему все ехали с удовольствием, и никто не ставил никаких условий. Знали, что Тигран актера не обидит...».

Но перед приездом новорожденного свердловского театра Тарумов сам поставил условие: «настойчиво требовал» (по воспоминаниям Марии Викас) включить в репертуар знаменитый дуэт – Валентину Токарскую и Георгия Новицкого, объясняя это тем, что новый театр с Урала не знает никто, а Токарскую и Новицкого знают все!

Тигран ТАРУМОВ с супругой Еленой АЙРУМОВОЙ на отдыхе у моря

Спорить с авторитетным директором не стали — на гастрольных афишах свердловской музкомедии крупным шрифтом выделялись имена Токарской и Новицкого, которые не только играли в спектаклях, но и участвовали во многих концертных программах гастролеров. Сегодня их имена практически забыты, но их судьбы вполне могли бы стать сюжетами увлекательных повестей и остросюжетных романов...

Валентину Токарскую называли первой красавицей и самой богатой актрисой довоенной Москвы. Столица была буквально обклеена афишами с ее портретами! Звезда Московского мюзик-холла и законодательница мод, она великолепно играла в шахматы и в бильярд, увлекалась детективами и лихачила по столице в собственном автомобиле. Ее наперебой приглашали на самые важные встречи и в самые престижные компании. Ею восхищались Максим Горький, Михаил Зощенко, Юрий Олеша, а Валентин Катаев, Илья Ильф и Евгений Петров специально для Токарской написали главную роль в пьесе «Под куполом цирка», которая с огромным успехом шла в мюзик-холле, и потом на ее основе Григорий Александров снял фильм «Цирк» с Любовью Орловой (та, кстати, не пропускала ни одного спектакля Токарской и многому у нее училась).

Знаменитый дуэт Токарской и Новицкого сложился в самом начале тридцатых на ленинградской музыкальной сцене. Там же, тогда же пересеклись их пути с будущими любимцами уральской публики Эрастом Высоцким, Николаем Дашковским

Валентина ТОКАРСКАЯ в молодости

и Марией Викс — первой примадонной свердловской музкомедии, которая в Ленинграде начинала весьма удачно, играя все, включая и «Прекрасную Елену» Жака Оффенбаха. Мария Густавовна всегда с радостью рассказывала о своей ленинградской жизни.

Георгий Новицкий вспоминал: «Меня и ранее удивляло, что такую красивую, с блестящим голосом героиню никто из директоров не приглашал на гастроли. И Светланава, и Новикова, и Бах, и Токарская часто украшали афишу своими именами, но Викс, хорошо танцующую, с красивым тембром голоса, лег-

Мария ВИКС в молодости

ко берущую высокие ноты, — ни разу! Причина, по-моему, в ее крупном росте. На сцене она казалась выше героев. А, возможно, причина и в ее оседлости. Она прослужила свердловской сцене почти полвека — это героизм!».

Что касается знаменитых и востребованных Токарской

и Новицкого, то им подражали многие исполнители. В Токарской было что-то нездешнее, иностранное: низкий голос с хрипотцой завораживал публику. Особенно ей удавались Глория («Бал в Савойе»), Нинон («Фиалка Монмартра»), Ванда («Роз-Мари»)... Этой Вандой восхищался сам Владимир Немирович-Данченко!

Как раз в канун первых больших гастролей Свердловской музкомедии, в начале 1934-го, на экраны страны вышел знаменитый фильм Якова Протазанова — политический памфлет «Марионетки», в котором Токарская сыграла одну из главных ролей. Ассистентом режиссера был будущий знаменитый сказочник Александр Роу, он проводил предварительный кастинг. В показе музыкальных номеров Токарской помогал Новицкий, а партнерами актрисы в кино стали Анатолий Кторов, Борис Тенин и Сергей Мартинсон. Действие нашумевшей в то время картины (кстати, первой из советских лент, проданных для показа в США) происходит в некоем вымышленном европейском королевстве Буфферия, где заправляют фашисты и капиталисты, но на самом деле все

Афиша фильма «Марионетки» с изображением героини Валентины Токарской (1934)

они – марионетки. Герои носят имена семи нот; в роли певицы Ми Токарская блестяще пела, танцевала, крутила романы – то есть делала все то, что ей хорошо удавалось и в жизни... С этим фильмом она объехала весь Советский Союз. В мюзикхолл, который работал по принципу бродвейских театров, почти ежедневно месяцами давая одно и то же представление, народ ломился «на Токарскую», залы на концертах с ее участием были переполнены!

В 1936-м, несмотря на большую популярность театра у публики, руководство страны решило закрыть «чуждый советскому

человеку» мюзикхолл, и Валентина Токарская перешла работать в московский Театр сатиры, продолжая свою успешную концертную деятельность.

Георгия Новицкого в актерской среде в шутку называли «летучим голландцем». Очевидно, в увлекательном и беспокойном характере его проявились гены деда-бельгийца по фамилии Коонен, а звали его Северин-Жорж. Женившись в Керчи на гречанке Марианне Звороно, Коонен разбавил свою кровь в двух

Сергей МАРТИНСОН и Валентина ТОКАРСКАЯ в фильме «Марионетки»

дочурках, одна из которых потом стала матерью Георгия, выйдя замуж за поляка Августа Иоганновича Новицкого.

В молодости дед был влюбчивым и статным красавцем, мечтателем и фантазером, любил устраивать танцевальные вечера и очень много путешествовал... Однажды он исчез насовсем, и жена-гречанка, решив, что он погиб, всякий раз в церкви молилась за упокой его души. А дед Северин-Жорж не сгинул вовсе, а женился (!) в Москве на француженке Алисе-Мари Девильер, в браке с которой родилось трое детей, одна из дочек в будущем стала великой Алисой Коонен.

Разумеется, француженка ничего не знала о том, что у мужа есть другая законная жена... Но, как пишет в своих воспоминаниях сама Алиса Коонен, однажды к ним в дверь позвонил красивый смуглый мальчик и спросил, где он может повидать дедушку... Оказалось, это сын одной из его дочерей от

Валентина ТОКАРСКАЯ в фильме «Марионетки»

первого брака. Произошла сцена как в старинной мелодраме...

Приехавшим мальчиком был старший брат Новицкого; сам Георгий уже не застал деда в живых, но унаследовал его внешние черты, импульсивный характер и страсть к путешествиям.

Перед войной на гастролях в Архангельске поклонником Новицкого, уже известного артиста, был брат легендарного Буденного — Емельян Михайлович. Этот веселый полковник, живший в соседнем номере гостиницы, очень любил оперетту и после каждого спектакля наносил своему кумиру визиты в обществе адъютанта-баяниста, лихо отплясывая в чулком номере до глубокой ночи.

...Очутившись за кулисами юбилейного концерта Леонида Утесова, Георгий Августович, не задумываясь, снял с себя понравившийся юбиляру галстук, и тот принял его, назвав «королевским подарком».

В Киеве, у своей приятельницы, украинской певицы Марии Бем, он часто встречал молодого солиста киевской оперы — выпускника Уральской консерватории Юрия Гуляева...

Нина СУХОЦКАЯ в роли монахини в знаменитом немом фильме «Пышка»

Если человеческий организм, как утверждают, создан по подобию Вселенной и каждая клетка тела, каждый нейрон нашего мозга сравнимы со звездами, то и человеческие связи, скорее всего, подвержены вселенским законам притяжения...

Мое знакомство с Георгием Августовичем Новицким (потом он просил называть его просто Жорж) началось с почтовой карточки Нины Станиславовны Сухоцкой, приятельницы Раневской, которой я был представлен в квартире Фаины Георгиевны

в одно из своих «паломничеств» к Великой. Той самой Сухоцкой, долговязой монахини в «Пышке» — немом фильме Михаила Ромма. В конце одного из самых утомительных съемочных дней Раневская поднялась с ней на Воробьевы горы, и вместе они поклялись больше никогда не сниматься в кино...

В 1931-м, после многолетних мытарств по провинции, Раневскую приняли в московский Камерный театр Таирова, где блистала Коонен и служила Сухоцкая, сначала актрисой, а потом режиссером... Дружба их была долгою в жизнь... После смерти Раневской мы перезванивались с Ниной Станиславовной, встречались в ее небольшой комнате во дворе Театра имени Пушкина (бывшего Камерного) на стенах которой я впервые увидел акварельную живопись Раневской.

Фаина РАНЕВСКАЯ и Нина СУХОЦКАЯ

В мае 1986-го, накануне отъезда со Свердловским ТЮЗом на большие гастроли в Ригу, я получил от Сухоцкой почтовую карточку: «Милый Сережа! Наверное, эта открытка Вас уже не застанет... Если застанет, позвоните в Риге моему кузену Георгию Августовичу Новицкому... и передайте мой привет...».

Валентина Токарская родилась в 1906-м, в Одес-

Нина СУХОЦКАЯ

Валентина ТОКАРСКАЯ в юности

се. «Мама-немка, папа-актер»... Так она сама говорила о своих родителях. Училась в Киеве, в Фундуклеевской гимназии, куда часто навещалась основательница – императрица Мария Федоровна, которой маленькая Валечка, в числе выбранных для приветствия девочек, читала стихи... А дома она танцевала под патефон, сама придумывая движения. Родители решили отдать ее в балетную школу.

Георгий Иосифович Токарский играл в опереттах, много ездил с антрепризами, увлекся молодой актрисой и бросил семью. Мама никогда и нигде не работала, поэтому Вале с тринадцати лет пришлось зарабатывать деньги, танцуя перед сеансами в кинотеатрах. В Гражданскую войну из голодающего Киева они уехали в теплый и сытный Ташкент; юная балерина Токарская танцевала в оперном и участвовала в массовых сценах драматического театра. Когда Вале исполнилось шестнадцать, она вышла замуж

за оперного певца и, в мечтах о большом будущем, они вместе уезжают на столичную биржу труда; работают в разных коллективах, много гастролируют по стране. Просто танцевать Валентине надоело, и она стала придумывать себе номера, сочетая танец с вокалом. У супруга в столицах не сложилось, а вот Токарскую, владеющую телом и голосом, заметили, начали предлагать работу

в музыкальных театрах... Брак распался...

Семья Новицких, по воспоминаниям Георгия Августовича, каждое лето уезжала из Ростова в Кисловодск, собиравший, как и все лучшие курорты, самых знаменитых гастролеров. По соседству с их дачей жила кассирша театра, она брала мальчика с собой в оперу, ставила во вторую кулису, где он

Алиса КООНЕН, ее любимое фото

с открытым ртом слушал великих исполнителей. Не без его участия дачная детвора выслеживала гуляющих знаменитостей, среди которых были и Маяковский, и Собинов... Но больше всех вскружила голову юному театралу очень знаменитая в те годы певица, лирико-колоратурное сопрано Надежда Тимофеевна Ван-Брандт; в жизни она была небольшого роста, простая и милостивая, а на сцене становилась настоящей оперной дивой.

В родном Ростове не было постоянной оперной труппы, но был очень хороший драматический театр, при котором работала студия – класс драмы и класс оперетты. Мечтая о сцене, Новицкий попал в класс замечательной комедийной актрисы и режиссера-педагога Софьи Александровны Калмыковой. Уже через полгода он знал наизусть партии простаков почти во всех знаменитых опереттах: Бони в «Сильве», Зупана в «Марице», Тони в «Принцессе цирка» и другие. Вскоре Калмыкова возглавила Крымскую оперетту и пригласила своего ученика на вторые роли.

Звездный час для Новицкого наступил с увольнением поскандалившего с дирекцией в самый разгар сезона ведущего простака Георгия Пассона (кстати, в 1936-м работавшего в свердловской музкомедии). Начинающего актера спешно и весьма успешно ввели в репертуар, он много гастролировал с театром по городам Крыма и Украины... Но, преследуя нечто неуловимое (что, как правило, и движет творческими людьми), в 1925 году Новицкий уехал в Москву...

В столице он впервые встретился со своей знаменитой тетей... В Камерном театре шел

спектакль «Святая Иоанна» по пьесе Бернарда Шоу. В первом же антракте Новицкий проник в гримбурную Алисы Коонен, на всю жизнь запомнив ее в красном хитоне, очень красивой, с темным загаром. Родственные объятия, поцелуи, а на следующий день – семейный обед в квартире Таирова и Коонен в обществе хозяев и Алисы-Марии Львовны Девильер, состарившейся французской красавицы. Той самой, которая когда-то сидела у окна в Леонтьевском переулке, а мимо проходил тот самый Северин-Жорж Осипович, и вспыхнувшее пламя любви уже не позволило им оторвать друг от друга глаз, и пошли они под венец, несмотря на то, что невеста была обручена, а у жениха в Керчи страдала с его детьми законная жена...

...В двадцатые годы прошлого столетия актеры были легки на подъем. Огромное количество трупп породил НЭП – ансамбли драмы, оперетты, оперы, балета колесили по всей стране. На актерской бирже Новицкого уже знали, предложили поехать на Дальний Восток. И вот он – ведущий протак Хабаровской труппы. С восторгом его при-

Сергей ЛЕМЕШЕВ. Свердловск, 1926

нимают в Чите, Владивостоке, Благовещенске. Известнейший в свое время актер, режиссер и антрепренер Ефим Долин, работавший в городах Сибири и Дальнего Востока, приглашает Новицкого в Харбинскую оперетту. Недолго думая, Георгий подписывает контракт и уезжает в Китай...

В Харбинском «Метрополе» его комната оказывается рядом с номером Сергея Лемешева и его... жены Анны Зелинской, выступающих в огромном клубе. Примечательно, что ни в одной из биографий Лемешева Зелинская не значится ни в женах, ни в партнершах великого тенора, и тут, пожалуй, раскрывается одна тайна...

...Сергея Лемешева, не пожелавшего петь вторые партии на московской сцене, в 1926-м уговорил поехать в свой театр Борис Арканов –

директор свердловского оперного. Свои обещания Борис Самойлович выполнил сполна: дебютант Лемешев за один только сезон исполнил двенадцать ведущих партий, среди которых Берендей, граф Альмавива, Альфред, Фауст, Кассио и, конечно же, Ленский... Солисткой свердловской оперы в ту пору была и Анна Зелинская... По всей видимости, их отъезд в Харбин в 1927-м, в Русскую оперу при Китайской Восточной железной дороге, был романтическим бегством в неведомое...

В 1930-м Арканов переедет из Свердловска в Москву, станет заместителем директора Большого театра и будет содействовать дебюту Лемешева на столичной сцене. Большой театр в начале тридцатых годов вписан и в творческую биографию Анны Зелинской...

В Китае Новицкий и «чета» Лемешевых очень дружили. Сергей Яковлевич и Анна Андреевна часто бывали на спектаклях Георгия Августовича. А он не баловал себя любимой оперой: Новицкому было просто некогда, он занялся еще и режиссурой – постановкой «Голубой мазурки». Среди его коллег были замечательные исполнители, театр славился превосходным оркестром, которому не уступали хор и балет. Восхитившись русской труппой Харбинского театра оперетты, итальянец Карпи, известный импресарио из Шанхая, пригласил весь состав на гастроль...

Основной сценической площадкой для гастролеров стал театр-варьете «Карлтон», а расселили актеров по квартирам и домам эмигрантов. Новицкий оказался на полном пансионе в еврейской семье из Бердиче-

Анна ЗЕЛИНСКАЯ в роли Аиды

Георгий НОВИЦКИЙ

ва, выделившей ему небольшую комнату с верандой на втором этаже трехэтажного дома.

Спектакли шли с нарастающим успехом. «Принцессу цирка», «Голубую мазурку», «Сильву» играли с переаншлагами. Толпы поклонников встречали и провожали актеров, посылали подарки с записками. Карпи торжествовал! Новицкого пригласили сниматься в кино, но импресарио категорически запретил, опасаясь, что труппа останется без надзора, ведь Георгию приходилось не только играть, но и вводить в спектакли актеров, репетировать с дирижером. Партнерша Новицкого Зинаида Битнер стала мадам Карпи. В лучших музыкальных магазинах Шанхая появились ноты номера из «Марицы» — «Поедем в Варздин...». На обложке — Новицкий и Битнер-Карпи. Эти ноты Жорж отправил в Москву в подарок Алисе Георгиевне Коонен. Скучая по России, он просил Зинаиду спеть ему «Дремлют плакучие ивы»...

1929-й в шанхайском «Карлтоне» начался чередой бенефисов звезд гастрوليрующего театра. Бенефис Новицкого был последним. Срок контракта заканчивался. Карпи предложил ему га-

строли в Маниле, на Филиппинах, но актер отказался, сославшись на сильную тоску по дому...

И снова страна Советов!
Города, города, города...

Режиссер Илья Рахлин, прославивший Ленинградский мюзик-холл, описывая свое детство в Клинцах, вспоминал, что его мама, поняв, что сын увлечен театром всерьез, стала сдавать самую удобную комнату в своем доме гастролерам, которых вкусно кормила и всякий раз усаживала Илью к артистическому столу... Много чудесных актеров перебивало под их гостеприимной крышей, но особенно полюбился всей семье Новицкий — блестящий опереточный «простака», причем Георгий Августович блистал на подмостках в амплуа «фрачного» простака.

...Поклонников и у Токарской, и у Новицкого было очень много. Об одном из них Георгий Августович рассказывал шепотом, прежде взяв с меня слово, что я сохраняю это в тайне. Теперь, пожалуй, за давностью лет, можно поведать и эту историю... В гастрольном туре по Закавказью один поклонник каждый вечер приходил за кулисы с огромным букетом для Токарской и, одобрительно похлопывая Новицкого по плечу, скрывался в ее гримборной. Этим поклонником был Лаврентий Берия, тогда первый секретарь грузинского ЦК партии.

Спустя несколько лет Новицкий был задержан как «шпион» и «враг народа». Припомнили Харбин, Шанхай, требовали выдать — когда, где и кем завербован. Как ни убеждал Георгий Августович следователя, что он всего-навсего актер, участь его была предрешена. Сидя в одиночной камере, Жорж решил написать Берии, который к тому

времени стал наркомом внутренних дел СССР. В письме Новицкий напомнил о себе, о Токарской и попросил содействия в устранении случившегося с ним недоразумения. Затем откровенно сказал дежурному охраннику, что тот может поступить с ним, ни в чем не повинным человеком, как посчитает нужным: отнести письмо своему начальству или отправить его по назначению... Через несколько недель перед Новицким извинились, дело закрыли, и узник был выпущен на свободу.

А вот Тигран Тарумов, который невероятно много сделал для грузинской культуры, а в 1934-м с блеском провел большие гастроли свердловской музкомедии в Грузии, стал жертвой Берии: его репрессировали и расстреляли в 1937-м...

Через лагеря прошла и Валентина Токарская...

В 1941-м в составе концертной бригады Токарская отправилась на фронт. Под Вязьмой актеры попали в окружение; кто-то погиб, кто-то оказался в плену. Чтобы выжить, они стали зарабатывать своей профессией — собрали новую бригаду — танцевали, играли на гитаре, Токарская пела... Над пленными артистами взял шефство Вернер Финк, популярный немецкий конферансье. Он привез из Берлина концертное платье для Токарской, музыкальные инструменты, выбил актерам паек... В 1942-м Финк уехал в Берлин и не вернулся, а новый куратор бригады русских артистов обращался с ними как с рабами... С отступлением немецких войск гитлеровцы гнали их с собой до самого Берлина...

Новицкий в годы войны работал в Иркутске, Новосибирске, по приглашению

Валентина ТОКАРСКАЯ в фильме «Дело № 306»

Камерного театра играл драматические роли в труппе Таирова, эвакуированной в Барнаул, где он встретился с Алисой Коонен уже в совместной работе на сцене, где обрел новых друзей – замечательных актеров Павла Гайдебурова и Владимира Кенигсона.

Больше двух лет Новицкий достаточно уютно чувствовал себя на драматической сцене. Его Жора в спектакле «Раскинулось море широко», Фернандо в «Дуэнье», князь Голицын в «Адмирале Нахимове» имели успех. И все же оперетта взяла свое! В начале сорок пятого с большой группой исполнителей он выехал из Москвы в действующую армию, на фронт, участвовал в более чем ста концертах в армии Рокоссовского. Его партнерша – Татьяна Бах. Дуэты из оперетт имели огромный успех у фронтовиков...

В том же сорок пятом, в атмосфере приближающейся Победы, в Колонном зале Дома Союзов по вторникам стали давать спектакли Московского театра оперетты. Выдающийся актер и режиссер Григорий Ярон пригласил Новицкого на несколько

вторников. Играли «Принцессу цирка» и «Графа Люксембурга».

Домой, в Москву, Валентина Токарская вернулась только в конце 1945-го и... сразу была арестована, осуждена по печально известной 58-й статье, сослана в исправительно-трудовой лагерь. Работала на лесосплаве, в санчасти, а потом на нее поступила заявка из Воркутинского музыкально-драматического театра комбината Воркутауголь НКВД-МВД, где Токарская, по ее словам, сыграла лучшие свои роли – Диану, Королеву Елизавету, Марию Стюарт, Софью Ковалевскую и другие, сама поставила две оперетты... В театре работали без фамилий, заключенным запрещалось их указывать. Под запретом были и аплодисменты. После спектаклей и репетиций Валентина возвращалась в холодный лагерный барак, на нары.

Там, в Воркуте, на сцене, приметил ее известный киносценарист Алексей Каплер, пострадавший за роман с дочерью Сталина. В лагере он был на особом положении – фотографировал тюремное начальство

и заключенных, имел крохотную фотолабораторию, где и проходили романтические свидания с Токарской...

После освобождения Токарская оставалась в Воркутинском театре вольнонаемной.

В столицу вместе с Каплером они вернулись только в 1953-м, после смерти Сталина... Жизнь налаживалась – оформили брак, получили квартиру, купили дачу... Но счастье было недолгим: Каплер влюбился в молодую поэтессу Юлию Друнину...

Токарскую спасала работа – она вернулась в Театр сатиры. Ее утвердили на роль шпионки Магды в знаменитом советском фильме Анатолия Рыбакова «Дело № 306» (1956).

...Героиня Токарской, закрутив на лбу локон, выпускает струйку папиросного дыма в сторону подполковника милиции Градова (Марк Бернес): «На пушку берешь, начальничек? Не выйдет!..». Эта фраза пошла в народ. После премьеры

Валентина ТОКАРСКАЯ в спектакле Театра сатиры «Двенадцать стульев»

ры, ругая картину, критики хвалили только Токарскую...

Как-то Жорж, гуляя по Москве, решил заглянуть к своей давней партнерше, а у Токарской — гости: Раневская и Пельтцер. Все трое азартно играли в преферанс в густо накуренной атмосфере...

Актриса с яркой индивидуальностью и изысканной утонченностью, Токарская играла преимущественно иностранок, женщин-вамп с тонкими манерами и неповторимым шармом. В знаменитом спектакле «Женитьба Фигаро» делила роль Марселины с Татьяной Пельтцер... Но ролей было мало, она буквально выпрашивала их у главного режиссера театра Плучека и радовалась любому эпизоду, каждому выходу на сцену... Очевидно, многие запомнили ее в телевизионной версии спектакля «Маленькие комедии большого дома» — старую пианистку из ЖЭКа Киру Платоновну, преданную домоуправу — Анатолию Папанову.

В свои студенческие годы я видел Токарскую на сцене Театра сатиры в роли деревенской бабки Секлетины в спектакле по пьесе Василия Белова «По 206-ой». Сама Валентина Георгиевна долго не решалась на эту роль, опасаясь, что над ней будут смеяться, но сыграла реалистично и убедительно, чего не ожидали ни сама актриса, ни критики.

«Недавно показывали по телевидению капустник Театра сатиры по случаю юбилея Плучека, в нем была занята Токарская. Узнала ее с трудом... Могу себе представить, как выгляжу теперь я. Как годы меняют облик человека!». Это строчки Марии Густавовны Вика из письма, адресованного Георгию Августовичу Новицкому в Ригу, куда

он переехал из Москвы. Как-то в Свердловске я передал Вика привет от Новицкого, с которым они не виделись, не общались много лет. У них завязалась переписка.

Летом 1987-го Театр сатиры гастролировал в Риге. То были роковые для театра дни. Накануне умер Анатолий Папанов, в Риге не стало Андрея Миронова... Новицкий был зрителем на его последнем — недоигранном спектакле «Женитьба Фигаро».

«Боюсь в городе встретить Токарскую, — писал Георгий Августович. — Не понимаю, зачем ей после громкого успеха играть старух? Я смело мог бы играть после пенсии характерные роли, но ушел с поднятой головой и, как мне кажется, оставил о себе добрую память». И в следующем письме: «Вчера из троллейбуса видел выходящую из ателье мод вместе с Васильевой Токарскую. Мне показалась она не такой уж старой»...

Незадолго до ухода Токарской, ей, все же, воздали долж-

Валентина ТОКАРСКАЯ

ное. В 1993-м, минуя «заслуженную», сразу присвоили звание народной артистки России, вручили орден, а в 1996-м пышно отметили ее 90-летие в переполненном зале Центрального дома актера. Она, с присущими ей юмором и достоинством, отнеслась ко всему этому спокойно.

Новицкий до последних дней оставался без званий и регалий, не терял интереса к жизни, искусству и творчеству, писал инсценировки для музыкальных театров. Несмотря на большую разницу в возрасте, мы очень подружились с Георгием Августовичем, вместе отдыхали в Майори. По памяти он восстановил ноты и текст одного из своих эстрадных номеров «My golden baby» и подарил мне. Этот дуэт вошел в спектакль-концерт пародий нашего ТЮЗа «Похождения негодяев», и не один сезон я в гриме пел эти куплеты и отплясывал степ на оргстекле.

Я предложил Жоржу писать мемуары. Он увлекся этой затеей и мчался в Свердловск увесистые письма с воспоминаниями и размышлениями, которые он излагал, глядя из окна своей рижской коммуналки на парк, где когда-то собственноручно посадил дуб сам Петр Первый...

«У нас осень... Мой старый парк совсем голый и никого не стесняется. Скоро его ветки украсят снежные хлопья... Я, Сережа, много прочел книг, много пережил на сцене и понял, что настоящего счастья не бывает...».

Говорят, что когда смотрим в небо, мы видим прошлое: многие звезды давным-давно уже погасли, и к нам летит только их свет... Какая простая, изящная и точная аналогия нашей земной жизни... Ведь память — тоже свет...

СКАЗочная пара

Пока Надежда Федоровна управляется на кухне с кофе («Нет-нет, вы с дороги — это обязательно!»), не задаю вопросов. Они — к обоим. Супругам Жариновым. В свои 70 они танцуют в известном и далеко за Уралом ансамбле народного танца «Сказ». Нынче (как и в другие годы) выступали на конкурсах — в Челябинске и Москве. В конкурсе «Национальное достояние России», объединившем 380 танцевальных коллективов, взяли Гран-при. Владимир Иванович включает видео. И, видя их легкие туры в «Шуточной кадрили», стремительные смены пар, мне остается только заворуженно повторять: «Это вы? В 70? Не может быть!». Они смеются, вместе с подошедшей Надеждой Федоровной, погружившись в танец и, глядя на себя со стороны, подтверждают: «Это Димка... Это Лешка... Это самая молодая наша девчонка — ей только за 50... А это мы».

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО... ТАНЦА

Получается: они стали семьей благодаря сцене. Ансамблю танца под руководством Александра Поличкина. В 1970-е ансамбль был известен всему Советскому Союзу, представлял Урал в ближнем и дальнем экзотическом зарубежье, в иных танцах превосходил профессионалов Игоря Моисеева, хотя был всего лишь самодеятельным коллективом системы профтехобразования. Служил «программной» миссии — «совершенствовать, облагораживать духовный мир рабочего человека». Володя Жаринов и был из рабочих — после техникума, армии, СИПИ. А вот Надежде, чтобы попасть в ансамбль, пришлось... скрыть, что учится в культпросветучилище. У Поличкина с училищем были принципиальные творческие разногласия. «Кулёк» (так повсеместно называли культпросветучилища) ориентировал в танце на привычную уральскую народную тематику. А Поличкин, наряду с темой Урала, Бажова, народных промыслов, едва ли не первым в стране мощно ввел в танец рабочего человека. У него на сцене плясали «сталевары», «кузницы», популярным

Надежда и Владимир у станка в репетиционном зале, 1970-е.

и любимым был танец «Пламя труда».

— Как он это умел придумать! Огромное алое полотнище из натурального шелка легко вздымалось и опускалось, почти дышало на сцене, имитируя плавку стали. А потом в центре вдруг появлялась девчушка с красными газовыми платочками — ну, как живой огонь! Под музыку Свиридова это производило фурор, — восхищенно вспоминает Надежда Федоровна. — А нас-то с Володей

соединил танец другой тематики — военной. Мы солировали в «Журавлях». Помните: «Мне кажется порою, что солдаты...»?

Цыганский танец. Слева — Владимир ЖАРИНОВ. 1970-е

Под эту песню моя героиня, вдова, вся в черном, выходила к памятнику погибшему солдату. А Володя был как раз тот самый боец, с автоматом наперевес. Музыка, молчание, воспоминания... В этот момент из кулис наискосок через сцену парни — как журавли, летящие клином. Навстречу им — девушки-березки. Пока идет общий танец, мы с Володей быстро-быстро переодевались и появлялись на авансцене уже молодыми, влюбленными. Потом — война.

Танец «Самовары». Третья слева — Надежда ЖАРИНОВА

«Калинка». Солирует Надежда (в дуэте с Михаилом БАЛАНЧУКОМ). 1974 г

Он ранен, я медсестра, помогаю ему... В общем, в этом танце родились наши человеческие симпатии. А когда возвращались

после выступления на XV съезде профсоюзов, Володя уже начал ухаживать. Помню: март был, а я, шутя, вспомнив Адама и Еву, попросила: «А сможешь достать яблоко?». Это в советские-то годы, когда яблоки только летом или на Новый год. Но он принес! Достал где-то...

Они вспоминают оба, что в ансамбле Поличкина сложилось еще несколько семейных пар. Именно в ансамбле. Работа днем, репетиции вечерами или в выходные практически не оставляли времени на иной досуг, иные знакомства. Александр Петрович был предельно требователен: три раза пропустил «станок» (упражнения на разогрев мышц) — больше можешь не приходиться вообще. И хоть «обязаловку станка» мало кто любил, не могли себе позволить пренебречь ею. Ансамбль (сначала «Трудовые резервы», потом «Сказ») стал их творческой потребностью. И семьей. Поличкин, сам в прошлом дет-

домовец, создал и старался хранить эту атмосферу дома, общей семьи. Тех, кто победнее, даже однажды приодели-приобули за государственный счет. Три возрастные поколения ансамбля общались как старшие-младшие братья-сестры, искренне и честно наставляли по отношению к начинающим. А еще Александру Петровичу были дороги рождавшиеся в коллективе личные симпатии. Наверное, это было для него косвенным подтверждением: столь любимый им Танец и для других — не забавное времяпрепровождение, но — общие нравственные ценности. Жизнь!

Танец «Каменный цветок». Справа — Надежда ЖАРИНОВА. 1974 г.

Загс. Дуэт в танце уже родился, теперь рождается семья. 1982 год

Один из популярнейших танцев «Сказа» – «Пряники»

– А он ее как никто чувствовал – жизнь и все ее перемены, – рассказывает Владимир Иванович. – Чего мы только не перетанцевали! «Вечорку», «Мы поедем, мы помчимся...», хороводы «Черемуха» и «Ивушка», «Каслинский павильон», «Самовары», «Калинку», «Тройку», даже – «Морских дьяволят». На Кубу ансамбль съездил – кубинский танец появился. Не всегда

мы с Надей выступали в паре – танец определял потребность в определенном исполнителе. Тем не менее, сцена была продолжением семьи. На репетиции – вместе, домой – вместе. И так годами...

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ С «РОССИЕЙ»

В какой-то момент они приехали в ансамбль дочь Анюту. Спу-

С Александром ПОЛИЧКИНЫМ (второй слева) во Вьетнаме. Справа – Надежда ЖАРИНОВА. 1976 г.

стя годы пришла в «Сказ» Алина, внучка.

– Помню: забрала ее из детского сада, стоим на остановке, ждем транспорт. А она, смотрю, прямо тут «Калинку» танцует, – вспоминает Надежда Федоровна. – Гены, должно быть. С Анюткой довелось выступить на одной сцене. Друг на друга из-за кулис смотрели. С внучкой уже нет. К тому времени наше поколение ушло из ансамбля...

Думали: навсегда. Возраст, все-таки. Но однажды, по случаю какого-то юбилея «Сказа», их попросили: а не станцуете? Быстрехонько нашли телефоны всех «своих», созвонились, встретились. Всем уж по 50 с гаком было. Но едва музыка зазвучала – руки-ноги сами затанцевали. Всю драматургию и сюжет танца восстановили («Ноги-то помнят», – смеется Надежда Федоровна). Они тогда на концерте здорово выступили. А после концерта – им полушутя-полувсерьез предложение: не тряхнуть ли вам стариной? В смысле – не начать ли собравшейся «старшей группе» выступать? Ведь вон как лихо получилось. Какие аплодисменты от зрителей!

Так десять лет назад началась «вторая молодость» их Танца. К тому времени они не выходили на сцену уже лет 20. И хотя «ноги помнили», организм местами сопротивлялся. В тот момент, как никогда прежде, они осознали, почему так важно становиться «к станку» не от случая к случаю, а постоянно, держать мышцы в тонусе. Ну, они и не возражали. Владимир Иванович, правда, поначалу маленько поворчал: «Да кому это надо?!». Но потом сам увидел: зрителям надо. Ждут. Аплодируют. Вызывают на «бис». Приветствуют не только сам танец – красивый, народный, эле-

гантный, но и его создателей, «отодвинувших» возраст.

Нынешний руководитель «Сказа» Дмитрий Самылов, ученик Александра Поличкина, всеми силами поддерживал возрождение в ансамбле «старшей группы». Теперь в «Сказе» танцуют несколько поколений – от 5 до 70 лет, люди самых разных профессий: бухгалтеры, домохозяйки, коммерсанты, электрики, физики-математики-химики, даже госслужащие, даже директора. В «старшей группе» масштабы, конечно, поскромнее: они собрали восемь пар. Зато талантливый балетмейстер Михаил Баланчук в какой-то момент стал делать постановки именно на них, старших.

Надежда Федоровна и Владимир Иванович, перебивая-дополняя друг друга, вспоминают:

– Пытались даже степ танцевать, но для него нужна специальная обувь. Отложили. Зато много другого создали и танцуем – казачий танец, еврейский, военный, «У околицы», «Россия». Репетировали еще «Шарманку», цыганский. Готовы были танцевать все!..

Это, и правда, как вторая молодость. Когда силы неизвестно откуда берутся и добавляются. Долгое время они репетировали, где придется – и в педучилище, и в кулинарном, и в ОДО. Где давали площадку, на то и соглашались. Репетировали в одном месте, а костюмы хранились в другом. Не беда. Кто помоложе – может, заартачился бы от такого «некомфорта». Но у них уже наступил возраст мудрости. Понимали: кое на что лучше смотреть как на «предлагаемые обстоятельства» и, вопреки им, – творить. Создавать Танец. В конце концов, это главное.

Ноябрь 2024 г. Челябинск, фестиваль «Звезды большого города». Вторая слева – Надежда ЖАРИНОВА

Выручали еще семейный оптимизм и чувство юмора.

– Решили восстановить красивый танец «Гуси-лебеди», где парами идут-плывут мужчины и женщины, – рассказывает Надежда Федоровна. – Он еще из нашей танцевальной юности. И костюмы – из той же поры. А мы, понятное дело, в талиях немного раздались. Но ничего – поработали ниткой-иглой,

клинышки вставили. И вот они, наши «Гуси-лебеди», как заново родились...

Спрашиваю: танцуют ли дома? Например, на семейных торжествах. Правда, «семейные торжества» сегодня чаще перемещаются в кафе. Ну, хорошо – в кафе. Танцуете? Смеются оба: – Нет, в кафе мы приходим уже после танцев. Как создали старшую группу, у нас традиция родилась:

Танец «Гуси-лебеди», переживающий сейчас второе рождение в старшей группе «Сказа»

Репетиция танца «Гуси-лебеди». Справа – Надежда ЖАРИНОВА

после репетиций заходим ненадолго в кафе. Кофе попить, поговорить – в танце-то не до разговоров. А тут так душевно. Почти семейно, по-родственному...

«ЕЩЕ И СЛАЛОМ?! В 70 ЛЕТ?!»

Их сверстники, предпочитающие коротать «возраст дожития» на скамейке у подъезда либо обсуждая соседей, наверное, извините меня, покрутили бы паль-

цем у виска: «нормальные?». На репетиции в разные концы Екатеринбург и даже в соседний Новоберезовский – на своей машине. На конкурсы в разные города России – за свой счет. Билеты, оплата хостелов (да еще в их случае за двоих) – рассчитывать приходится прежде всего на себя. Они же – самодеятельность. Не «на бюджете».

Но думаю, что Надежда Федоровна и Владимир Иванович попеняют мне за этот акцент. Они давно приняли такие «предлагаемые обстоятельства» и смотрят чаще в другую сторону, позитивную. Танец дает им так много – странно, если кто-то этого не понимает. Настроение. Общение и дружбу с такими же увлеченными (в родном «Сказе» и во всей России). Неутихающий интерес к народному танцу, его красоте, душевности и творческому потенциалу. Здоровье, наконец.

Надежда и Владимир ЖАРИНОВЫ
иногда танцуют и классический вальс

Они ведь не просто знают, как правильно «ручки открыть», «спинку держать» – они сами «спинку держат». И, кстати, занимающихся танцем легко отличают из числа прочих ровесников. «У них и походка другая, и осанка, и даже мимика», – говорят супруги Жариновы. Впрочем, знают и другой вариант: иные в молодости блистали в «Сказе», но как распрощались с танцем – без сочувствия теперь на них не взглянешь.

Словом, хоть у Надежды Федоровны и Владимира Ивановича те же хлопоты-заботы, что и у всех в их возрасте (дети-внуки, сад, ремонт), они продолжают танцевать. Улыбаются: вернувшись в «Сказ», он сел на диету, она начала делать зарядку. Танец, «Сказ» – подтягивают и даже дают силы для новых увлечений. Со знанием дела смотрят они соревнования по фигурному катанию, художественной гимнастике, выступления фольклорных коллективов – могут отличить профессионалов от «глухой самоделки». А лет семь назад Владимир Иванович сам – невероятно! – встал на горные лыжи и утверждает: именно танцы позволили быстрее освоить «механику» слалома.

...На конкурсе «Национальное достояние России» ведущий, сообщив о том, что уральский «Сказ» взял несколько призов, остановил церемонию награждения, ожидая на сцене «старшую группу» ансамбля – обладателей Гран-при. И, видимо, что-то намеревался сказать особо. О них. Для них. Возможно, о силе духа, когда возраст – не помеха творчеству. Возможно, о красоте возраста и Танца. Но из зала, прервав паузу ожидания, кто-то крикнул: «А уральцы-то уже уехали. Торопились на другой конкурс...».

Девочка из космоса в доме из мусора

Что вы представляете себе, когда слышите название фильма – «Пришелец»? Зеленого человечка с антеннами на голове, мегаполис с разрушенными небоскребами, летающие тарелки и много компьютерной графики, имитирующей на экране конец света? В октябре в Ельцин Центре и Доме кино прошли премьеры фильма екатеринбургского режиссера Ивана Соснина «Пришелец», в котором ничего из вышеупомянутого нет. Здесь пришелец – милая девочка Яна с гипнотическим взглядом, а вместо разрушенного города – уральская деревня и суровая белоснежная русская зима. Главный герой Леша, шукшинский «чудик», работает в конюшне, а в свободное время рисует круги на снегу, возится с различными радиоприборами и собирает мусор, из которого уже построил целый дом. Когда-то в детстве у него пропала мама, и он искренне верит, что ее забрали инопланетяне. Леша тоже хочет улететь в космос. Он глуховат и одинок. С местными жителями у него контакта нет, только с лошадьми. И вдруг в его дворе появляется Яна, которая из космоса...

Фильм Ивана Соснина «Пришелец» стал единственной российской картиной, вошедшей в международный конкурс 46-го Московского международного кинофестиваля. Вот как об этом рассказал сам режиссер: «Когда мы еще монтировали фильм, им заинтересовался главный фестиваль нашей страны. Организаторы сказали: «Классно. Мы берем. Не отправляйте на другие фестивали. Хотим сделать премьеру». И мы стали быстро завершать работу. Премьера на ММКФ состоялась». А затем фильм получил Гран-при и приз за лучшую режиссуру на фестивале молодого кино «Voices» в Вологде, приз в номинации «Лучший режиссер»

на всероссийском фестивале детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» в Перми, приз «За лучший фильм» на Байкальском международном кинофестивале «Человек и Природа».

Сейчас картина в прокате в Екатеринбурге и других го-

Дом из мусора

родах. Скоро будет показана в онлайн-кинотеатрах. Мы говорили с Иваном Сосниным об этой его работе.

— **Как Вы пришли в кино?**

— У меня был долгий, нестандартный путь. Кинематографисты обычно учат-

ся в профильных учебных заведениях. Но я родился в Кировграде, вырос в Невьянске, приехал в Екатеринбург в 18 лет. Поступил на металлургический факультет УПИ на кафедру теплофизики и автоматизации промышленных печей. Съемки всегда воспринимал как хобби. С детства что-то фиксировал на фотоаппарат, сам монтировал. У меня не было мечты стать режиссером, мне просто нравилось снимать. А в Екатеринбурге начал делать клипы и рекламу для музыкальных групп —

«Сансара», «Курара». Попал в рекламное агентство Red Pepper, стал работать. И «хобби» постепенно возобладали. Потом к этому подключилась моя жена и продюсер Яна Шмайлова. Мы перешли на короткометражки, из реклам-

ного агентства перепрофилировались в кинокомпанию. Лет за шесть я снял, наверное, 15 самых разных «коротких метров». Потом все пошло по нарастающей, увеличивались и формат, и хронометраж. Теперь снимаю полнометражное кино и сериалы.

– Откуда появилась идея фильма «Пришелец»?

– Это экспериментальный проект и для меня, и для нашей студии. Всегда мечтал снять кино о космосе. Но это сложно, поскольку требуются большие ресурсы, много денег. Трудно представить себе малобюджетный, без компьютерной графики фильм про космос. Был 2022 год. Из-за санкций у нас отменились рекламные контракты. Мы остались практически без работы. Вот и подумали: раз такое время, надо попробовать поэкспериментировать, рискнуть создать что-то свое, то, чего нам хочется. А раз денег нет, надо что-то сделать из подручных материалов. Яна показала мне фотографию девочки из социальных сетей – Алены Мирошниковой:

Иван СОСНИН на съемке

Алена МИРОШНИКОВА

Максим СТОЯНОВ

«Смотри, какое классное лицо. Она может быть пришельцем». Ребенок-пришелец – интересное решение. Я начал писать сценарий и написал его буквально за две недели. Сняли деньги со своих кредиток, чтобы арендовать оборудование, купить билеты на проезд актерам. Не делали никаких проб на главные роли, только на второстепенные. А на главные просто пригласили Максима Стоянова из Москвы и ту самую Алену из Калининграда. Мы им так и говорили, что это эксперимент. Все делалось на

энтузиазме, без денег. Коллектив у нас слаженный. Давно работаем вместе. Мы снимали стихийную зимнюю историю. Важно было сделать все, пока снег не растаял.

– Расскажите о вашей съемочной группе.

– Ее основа – Студия Red Pepper Film. В нашей команде постоянно работают 15–16 человек. Что нас отличает от других компаний? Кто-то набирает людей из разных мест. У нас же есть свой костяк, и если, например, съемки в Питере, то все едем в Питер.

Сергей ФЕДОРОВ

Если съемки в Москве, едем в Москву. Всегда своей командой. Мы друг друга хорошо понимаем. Если товарищу нужна поддержка, стараемся помочь. У нас классная атмосфера на площадке. Актеры обычно это отмечают.

— **Как вы работали с Алёной?**

— Если человек должен играть инопланетянина, то здесь на первом месте — внешность, которая гораздо важнее, чем актерская игра, чем опыт. Поэтому Алёна могла даже ничего не делать в кадре, просто смотреть своими огромными глазами. И зритель уже попадал под ее гипноз, не мог оторваться от экрана. У Алёны не было опыта съемок в кино. Это ее первый фильм. Но все получилось. В свои 8 лет она выдержала такие тяжелые съемки в уральской глубинке. Молодец!

— **А где нашли дом из мусора?**

— Такой дом я обнаружил давно. Где-то в СМИ прочитал, что он существует. Мы съездили, посмотрели. Он, действительно, производит

Татьяна ГОЛУБЕВА

сильное впечатление. Мне очень понравился. Я хотел снять документальный фильм про дом и его владельца. Но тут появилась идея сценария «Пришелец». И когда я его написал, мы начали думать, где может жить главный герой. Тогда мы и решили, что этот дом идеально подходит Леше. Тем более, что он заботится о своей планете. Спросили хозяина. Тот дал добро на съемку. Мы немного доработали дом, так как в фильме есть радиотехника. Думаю, что сейчас, после выхода картины, внимание к дому будет повышенное. И хозяин доволен. Он сам творческий человек, если б захотел, мог бы экскурсии водить по дому. Это уникальное сооружение.

— **Как проходили съемки?**

— Трудно. За десять смен мы сняли все сцены с актерами, еще несколько смен оставили для природы и каких-то деталей. Весь фильм был снят за 15 дней. Всех исполнителей ролей второго плана мы взяли из местных театров: «Коляда-Театра», Свердлов-

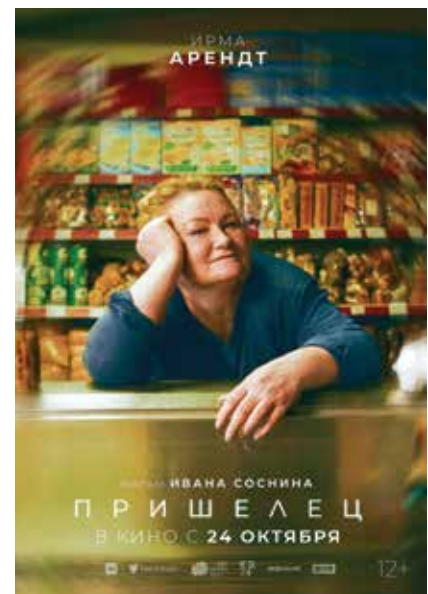
ского театра драмы. Максим Стоянов — актер с большим стажем, а у Алёны никакого опыта не было... Да и на улице, когда там минус 20, очень тяжело работать — и людям, и технике.

— **Какова зрительская реакция?**

— Очень хорошая. Это авторское, но одновременно и зрительское кино. Публика обычно толкует авторское кино как депрессивное, нудное, а зрительское — как яркое, пестрое, с большим количеством «звезд». То есть авторское, фестивальное кино порой воспринимается с опаской. Но наш фильм, хоть и фестивальный, — зрительский, то есть простой для восприятия, местами даже наивный. Его возрастной ценз — 12+. На него можно привести детей. Мы проехали по нескольким городам России: премьеры состоялись в Екатеринбурге, Новосибирске, Москве, Калининграде. Нас не отпускали со сцены. Очень тепло принимали. Для такого камерного фильма, снятого на Урале, реакция классная, неожиданная. Это очень радует.

Постер фильма «Пришелец»

Ирина АРЕНДТ

С великим именем. С великой музыкой

В 2024 году Уральская государственная консерватория имени М. П. Мусоргского отмечает свое 90-летие, символично совпавшее с празднованием трех юбилеев – 185-летия со дня рождения великого русского композитора, чье имя она с гордостью носит, 90-летия Свердловской области и Ленинского района Екатеринбурга, где в первом каменном здании города, с момента открытия в 1934 году, и располагается консерватория.

С олидный юбилей первого музыкального вуза Урала и Сибири ознаменован проведением масштабного фестиваля – с 8 ноября по 11 декабря, включающего концертную неделю, премьеру оперы Мусоргского «Борис Годунов» в постановке Оперной студии УГК и III международную конференцию «Научные чтения в Уральской консерватории: к 90-летию вуза», призванную подвести итог фестиваля осмыслением актуальных проблем исторического и теоретического музыкознания, музыкального образования и исполнительства.

Фестиваль торжественно открылся задавшим праздничный тон концертом кафедры народных инструментов с уча-

С поздравлением выступает первый зам. председателя Заксобрания Свердловской области Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ (ведущая вечера Ксения МОЦЫЛЕВА)

Симфонический оркестр УГК. Солистка – Мария КРАСНОВА, дирижер – Андрей КОЛЯСНИКОВ

стием заслуженных артистов РФ Михаила Уляшкина, Юрия Гаврилова, заслуженного деятеля искусств РФ Андрея Бызова, заслуженного работника культуры РФ Инессы Гареевой, квартетов «Феникс» и «Урал», квартета балалаек, оркестра русских народных инструментов под управлением дирижера Натальи Карамышевой. Присутствовавшая на вечере заместитель министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь, выпускница УГК, подчеркнула значимость консерватории для всего Уральского региона, «...это четвертая в России консерватория и первая, созданная в советскую эпоху. С момента создания она обеспечивала музыкальными кадрами Урал, Сибирь, Дальний Восток, и до сих пор

распространяет влияние на эти территории».

Парад оркестров Уральской консерватории – симфонического, духового и русских народных инструментов – с размахом прошел 9 ноября. В числе

Дирижер Анастасия МОИСЕЕВА, зав. кафедрой оркестрового дирижирования УГК, профессор Вячеслав КАРТАШОВ, проректор по научной и проектной работе УГК, доцент Галина ДЕНИСОВА, дирижер Андрей КОЛЯСНИКОВ

почетных гостей, поздравивших коллектив вуза со сцены, были первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков. «Я, будучи мэром, всегда с особой теплотой относился к творческим вузам. Это была изюминка нашего города. Далеко не все региональные центры могли похвастаться наличием консерватории... а тем более, когда консерватория имеет такую шикарную историю, такие имена блестящих выпускников как Борис Штоколов, Юрий Гуляев... в том числе и наши современники, которые продолжают творить, работать в лучших театрах и оркестрах... Одним словом, консерватория востребована. Это то учебное заведение, которое разительно отличает наш город и тот музыкальный социум, который в нем сложился. Екатеринбург – город особой музыкальной культуры», – сказал Аркадий Михайлович.

Ярким событием «парада» стало исполнение, под управлением студентки УГК Анастасии Моисеевой, «Екатеринбургской поэмы» уральского композитора Алана Кузьмина для большого симфонического оркестра и смешанного хора на стихи Д. Мамина-Сибиряка. «Поэма» была написана к 90-летию вуза и 300-летию Екатеринбурга.

В тот вечер на сцене блистала пианистка Мария Краснова, исполнившая 2-ю и 3-ю части Первого фортепианного концерта П. Чайковского в сопровождении симфонического оркестра под управлением выпускника УГК Андрея Колясникова (ныне ассистента дирижера Академического симфонического оркестра

Московской филармонии Юрия Симонова). Одни из самых известных сочинений М. Мусоргского – Фантазия для оркестра «Ночь на Лысой горе», «Баба-Яга» и «Богатырские ворота» из цикла «Картинки с выставки» – прозвучали в финале торжественного вечера.

Далее череду юбилейных концертов продолжили выступления студентов, преподавателей и выпускников исполнительских кафедр УГК: оркестровых духовых и ударных инструментов, оркестровых струнных инструментов, специального фортепиано, камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки. Несомненным достоинством концерта ансамблей стало исполнение «Гимна для 12 виолончелей» Ю. Кленгеля (руководитель – заслуженная артистка РФ Наталия Кабилюкова), Числофонии 03.09.1934 «Цветок искусств» для инструментального квинтета А. Кузьмина, третьей части из сюиты «Музыка на воде» Г. Генделя в переложении И. Колованова для флейты, гобоя, кларнета, фагота и фортепиано в четыре руки.

12 ноября состоялось выступление трех вокальных коллективов УГК: Хора студентов (руководитель – заслуженный артист РФ

Владимир Завадский, дирижер – Александр Сафаров), Камерного хора (руководитель – Роман Аранбицкий) и Хорового театра (руководитель – Инна Серова).

Завершилась юбилейная неделя концертом кафедры сольного пения, участниками которого стали преподаватели вуза, солисты Урал Оперы, Свердловского театра музыкальной комедии, Симфонического хора Свердловской филармонии. В их числе: заслуженные артистки РФ Тамара Савич и Светлана Кадочникова, заслуженный артист РФ Владимир Чеберяк, зав. кафедрой, профессор Лилия Полякова, Борис Зубков, Наталья Мокеева, Ирина Ширяева, Дмитрий Стародубов, Виктория Шевченко, Ксения Ковалевская, Елена Григорьева, Дилиза Надырова и другие.

А впереди нас ждет грандиозное событие – премьера Оперной студии УГК «Борис Годунов» Мусоргского. Оригинальность концепции спектакля, по словам режиссера-постановщика Павла Коблика и дирижера-постановщика Александра Аранбицкого, «в сценическом решении действия, как площадного, мистериального театра, «грубого театра» уличных подмостков».

Хор студентов УГК. Дирижер – Александр САФАРОВ

От камерного к симфоническому

Собственный оркестр – привилегия областных центров. Но Нижнему Тагилу – повезло. Однажды дирижер, заслуженный работник культуры Владимир Капкан поставил перед собой амбициозную задачу: доказать, что провинциальный город славен не только своими промышленными победами, но и культурными достижениями, и творческими людьми, а жителям просто необходимо слушать музыку... И теперь имеются в Тагиле и своя филармония, и целых три оркестра, один из которых – «Демидов-камерата» – в этом году отметил 15-летие.

Дата, конечно, пока «юная». По меркам человеческим – возраст подростка, но в музыкальной сфере эта цифра звучит иначе. Полтора десятка лет... Это большой путь взросления, становления и развития. О прошлом, настоящем и будущем оркестра говорят люди, имеющие непосредственное к нему отношение.

ОММЖ ПРОСЛАВЛЕННОМУ РОДУ

«Демидов-камерата» появился на свет в 2009 году. Он начал свою деятельность как камерный оркестр филармонии. Инициатором создания коллектива стал Владимир Капкан, на тот момент – начальник городского управления культуры в Нижнем Тагиле. Свой первый концерт оркестр дал в январе, а Владимир Иванович сам выступил дирижером.

«Это была волшебная программа, – вспоминает концертмейстер группы вторых скрипок Евгения Неймышева, – тогда мы были просто камерным оркестром. Без названия... Так прошел и второй наш концерт. Но уже к третьему Владимир

«Демидов-камерата» на площадке Завода-музея истории горнозаводской техники

Иванович дал нам имя – «Демидов-камерата».

Название оркестра тесно связано с именем Григория Александровича Демидова – представителя прославленного рода горнозаводчиков и меценатов, композитора и инспектора

Основатель оркестра Владимир КАПКАН

первой в России консерватории. Второе же слово в названии – «камерата» – в культурном контексте означает «кружок или сообщество».

Начинал коллектив как маленький струнный оркестр. В составе было всего двенадцать музыкантов. К сегодняшнему дню их число увеличилось в два раза.

«За эти годы оркестр колоссально вырос творчески, – делится эмоциями директор коллектива Анна Крылова. – Я с ним 13 лет и вижу это! Сейчас коллектив обновляется, что очень хорошо. Нам нужны молодая кровь, музыканты с новыми идеями... У нас увеличились программы, их стало больше в пять-восемь раз. Мы играем сложные произведения. К примеру, к нам приезжал известный дирижер Феликс Коробов, исполняли симфонию

Иоганнеса Брамса. Для такой музыки количество людей должно быть в два-три раза больше, но мы справились. Феликса Павловича подкупили энтузиазм и рвение, энергетика музыкантов. Дирижеры и именитые солисты с удовольствием работают с нами. Мастерство оркестрантов растет... Сложность программ увеличивается».

Сегодня оркестр представляет разные жанры и стили. В основе репертуара классическая музыка, джазовые композиции.

«История коллектива «Демидов-камерата» показала, что оркестровая музыка востребована в городе. Был стереотип, что «наши не могут сыграть», какое-то предубеждение против местных артистов, но постепенно утверждалось представление о том, что наши профессиональные музыканты, оркестры публичны интересны, — рассуждает заместитель директора Нижнетагильской филармонии Наталья Носкова. — Уже в 2010 году, например, «Демидов-камерата» давал концерт в Москве. Выступали в Московском международном Доме музыки с программой «Амадей+». Я считаю, что был это знак. Как доброе напутствие: оркестру жить».

ДИРИЖЕР — ДОМИНАНТА ОРКЕСТРА

Дирижер для оркестра — как режиссер для театральной труппы. И здесь коллективу «Демидов-камерата» повезло. За свои 15 лет он успел поработать с разными дирижерами, среди них были и звезды мирового масштаба: народные артисты России Владимир Понькин и Феликс Коробов, заслуженный деятель искусств Валерий Ворона, заслуженные артисты РФ Михаил Аркадьев и Алексей

Оркестр «Демидов-камерата», дирижер Роман АРАНБИЦКИЙ

Доркин, лауреат международных конкурсов Фабио Мастранджело, лауреат премии «Браво!» Дмитрий Лузин...

«Работа с такими дирижерами — это рост для коллектива! Ведь у каждого маэстро свое видение и свои приемы. Ты уже не «варишься в собственном соку», что всегда тормозит развитие. Мы очень рады, когда к нам приезжают и солисты, и дирижеры... В последнее время у оркестра также широкая гастрольная деятельность, что, безусловно, положительно сказывается на его профессиональном уровне», — отмечает Анна Крылова.

В первые годы существования коллективу посчастливилось поработать с несколькими легендарными дирижерами, которые определили исполнительскую культуру и направление профессионального роста. Вторым концертом, например, дирижировал заслуженный артист России Вольф Усминский.

«Помню, Вольф Львович взялся за наше воспитание, — вспоминает Евгения Неймышева. — Он научил нас «секретам» оркестровой игры, которым обучает своих студентов».

С 2011 года коллективом на постоянной основе дирижировал Евгений Сеславин, а после него на должность главного

дирижера вернулся Владимир Капкан, который даже во время административной работы не оставлял свое детище. Будучи начальником управления культуры, он всегда интересовался оркестром и неустанно повторял: «Мы стремимся к тому, чтобы основой репертуара филармонии стала симфоническая музыка».

В 2022 году, когда Владимира Ивановича не стало, эстафетную палочку перенял Роман Аранбицкий, знакомый с оркестром ранее.

«Вышло довольно любопытно... В 2018-м я начал учиться как симфонический дирижер, а через год состоялся мой дебют в этой роли. И прошел он в Нижнем Тагиле с оркестром «Демидов-камерата», это была программа «Viva, opera!». Но могли ли подумать, что все это будет иметь такое продолжение?.. Самое главное, что я помню из того дня — очень сильное волнение. Я имел довольно серьезный опыт хорового дирижирования, а в симфоническом был новичком. Доброжелательное отношение оркестра не забуду никогда. Мне повезло, что моя первая симфоническая программа прошла именно здесь, в атмосфере колоссальной поддержки. Важно то, какими будут

твои первые шаги, от них зависит, как пойдешь дальше. Дирижирование — противоречивая профессия. С одной стороны — это постоянная самокритика, но с другой — необходимое чувство уверенности в собственных силах — да, я могу! И вот тогда, благодаря «Демидов-камерата», я это ощутил.

В 2022 году, когда пришел к коллективу как постоянный дирижер, опять же ощутил сильнейшее волнение. Это совсем другой уровень. Музыканты должны поверить, что ты имеешь право стоять на этом месте. И каждый раз, выходя к коллективу, в каком-то смысле нужно это доказывать. А тогда... Сезон был уже спланирован. Стояли программы и даты. Но оркестр осиротел... Находился в сложной ситуации. Пришлось оперативно «подхватывать палочку» и включаться во все. Владимир Иванович Капкан сыграл большую роль не только в развитии коллектива и филармонии, но и всей культуры Нижнего Тагила. Стараюсь продолжать движение в заданном им направлении и соответствовать мечтам и целям, которые он вложил в свое детище. Надеюсь, что не подведу. Время покажет...».

НАВСТРЕЧУ ИСПОЛНЕНИЮ МЕЧТЫ

«Демидов-камерата» ежегодно воплощает в жизнь интересные проекты — уникальные концертные программы или циклы, нередко проводимые совместно с приглашенными творческими коллективами и учреждениями культуры Нижнего Тагила, Новоуральска и Екатеринбурга. Объединение искусства струнного «Демидов-камерата» и эстрадно-духового оркестра филармонии «Тагил-бэнд» образует эстрадно-симфонический оркестр, расширяя творческие возможности обоих коллективов и филармонический репертуар. Именно в таком расширенном составе оркестр под управлением Евгения Сеславина победил на международном фестивале Поля Мориа в 2015 году.

Коллектив активно работает с хорами. А еще одним значимым проектом является «Большая сцена для юных музыкантов». Он продолжается уже много лет и дает возможность учащимся музыкальных школ и студентам колледжа искусств почувствовать вкус концертной жизни и поработать с настоящим «взрослым» оркестром. Как подметила Анна Крылова, для

ребят это прекрасная возможность испытать себя.

Планы — процесс непрерывный. В этом году «Демидов-камерата» открывал 30-й филармонический сезон, который обещает много интересного. Один из его проектов посвящен 80-летию Победы. По словам Романа Аранбицкого, это будет музыкально-драматическое действо — совместная работа оркестра и екатеринбургского актера и режиссера Александра Борисова.

«Каждая программа важна, не бывает концертов, к которым относишься равнодушно, но есть темы, вызывающие особый трепет. В этом сезоне для меня это именно концерт, связанный со святой для россиян датой, — делится эмоциями дирижер. — А вообще, рассуждая о долгосрочных перспективах коллектива, хочется вспомнить: когда создавался камерный «Демидов-камерата», маячила мечта, что он постепенно вырастет в симфонический. И мы продолжаем двигаться в этом направлении. Да, это непросто... Ведь исполнителей на некоторые инструменты в Нижнем Тагиле просто нет. Проявляем чудеса изобретательности, собирая симфонический состав. Публика ходит на наши концерты. Посещаемость неуклонно растет, что подтверждает — симфонический формат востребован в городе. Значит, мы должны ставить перед собой амбициозные цели и браться за смелые проекты. У нас есть зал, есть слушатели, есть музыканты, а все остальные проблемы — решаемы!».

Полный планов и надежд, оркестр «Демидов-камерата» шагнул в свое будущее. Курс намечен, цели поставлены, а там, глядишь, к новой дате и станет симфоническим!

Оркестр «Демидов-камерата»

Академия от Башмета

В детской школе искусств Новоуральска состоялись занятия VII музыкальной академии атомных городов под патронажем народного артиста СССР Юрия Башмета. Участие в ней приняли более 150 человек – юные музыканты и педагоги.

Интерес маэстро к небольшому, закрытому городу появился не сегодня: он уже приезжал с индивидуальным мастер-классом для юных новоуральцев три года назад. В итоге девять учеников местной школы искусств стали участниками Детского симфонического оркестра атомных городов под управлением Юрия Башмета.

Цикл занятий музыкальной академии атомных городов проводится ежегодно с целью выявления и поддержки талантливых детей и молодежи, благодаря поддержке программы «Территория культуры Росатома». Нынче участниками стали ребята из восемнадцати городов. Мастер-классы юным талантам дали музыканты и педагоги ведущих музыкальных учебных заведений и симфонических коллективов Москвы по специальностям: скрипка, виолончель, деревянные духовые инструменты, медные духовые инструменты, фортепиано, баян, аккордеон, гитара.

Мастер-класс Сергея СЛОВАЧЕВСКОГО, заслуженного артиста РФ, доцента Московского государственного института музыки имени Шнитке

Имена в мире музыки весьма известные. В Новоуральск приехали: старший преподаватель ГМПИ имени Ипполитова-Иванова Анастасия Тимошенко, заслуженный артист РФ, доцент МГИМ имени Шнитке Сергей Словачевский, преподаватель камерного ансамбля Центральной музыкальной школы-Академии исполнительского искусства Елена Попкова, профессор МГК имени Чайковского Сергей Воронов, старший препода-

ватель Московского государственного института культуры и Московского колледжа искусств Максим Федоров, ассистент на кафедре скрипки МГК Диана Кемельман, доцент РАМ имени Гнесиных Дмитрий Мурин, старший преподаватель МГК Леонид Гурьев, заслуженная артистка РФ, солистка ГСО «Новая Россия» Виктория Королева, доцент Российской государственной специализированной академии искусств Дмитрий Татаркин; и.о. декана актерского факультета Российского института театрального искусства (ГИТИС) Олеся Невмержицкая.

Семь дней в детской школе искусств Новоуральска шли занятия. Юные таланты впитывали опыт мастеров. Завершилась работа академии гала-концертом, на котором выступили все участники проекта. Получился яркий праздник музыки, который привлек внимание многих горожан.

Мастер-класс ведет Елена ПОПКОВА, преподаватель Центральной музыкальной школы – Академии исполнительского искусства (Москва)

Фрак дирижера, баян, балалайка...

Ноябрь отметился в Екатеринбурге Уральским форумом национальных оркестров России. Уже третьим. По сложившейся традиции в программе приняли участие руководители концертных организаций и национальных оркестров, дирижеры, музыканты-исполнители, преподаватели детских школ искусств и, конечно, зрители, коими может гордиться столица Среднего Урала. Публика у нас, что называется, наслушанная, ценящая хорошую музыку и откликающаяся на все новое. А принимал гостей Уральский центр народного искусства имени Родыгина, при поддержке министерства культуры Свердловской области.

На правах хозяев Екатеринбург представили два коллектива: учебный оркестр национальных инструментов Уральской специальной музыкальной школы/колледжа (художественный руководитель и дирижер Юрий Гаврилов) и Уральский государственный русский оркестр (художественный руководитель и главный дирижер Павел Васильев, дирижер Сергей Филиппенко).

Именно во втором коллективе, по многом благодаря креативной энергии Васильева, родились проекты «Ожившие картины», или «Сказки с оркестром» и сам Форум национальных оркестров. В

«Голубая змейка» в исполнении Александра БОРИСОВА и Уральского государственного русского оркестра

III Форум национальных оркестров России приветствует министр культуры Свердловской области Светлана УЧАЙКИНА

новой программе оркестра, исполненной на нынешнем «большом сборе», премьерой стало исполнение сюиты на темы народных песен «Прощеное воскресенье» – сочинения Михаила Броннера, одного из спикеров форума.

...За дирижерским пультом – художественный руководитель и главный дирижер Русского академического оркестра Новосибирской государственной филармонии Рустам Дильмухаметов. Обязательный фрак и виртуозное мастерство. Новосибирцы уже второй раз были гостями Уральского форума национальных оркестров

Жаргал Токтонов – руководитель единственного в мире оркестра, где в полном объеме представлены народные инструменты бурят и монголов.

Главный дирижер Национального оркестра Республики Бурятия Токтонов в свое время окончил Уральскую консерваторию, а сегодня оркестр из Улан-Удэ стал настоящей изюминкой форума, зрители долго не отпускали покоривших зал горловым пением и игрой на уникальных инструментах исполнителей в роскошных национальных одеждах.

Вятский оркестр русских народных инструментов имени Ф. И. Шаляпина возглавляет Александр Чубаров. Это очень органичный коллектив, запомнившийся своей сыгранностью, а сам Чубаров получил на форуме негласный титул «самого улыбающегося дирижера».

И, конечно же, Русский народный оркестр «Москва»

МГИМ имени Шнитке (художественный руководитель и дирижер Николай Алданов). Этот коллектив «захватил» своим репертуаром. Начиная с философского и очень не простого в трактовке произведения Михаила Броннера «Время прощать» до великой музыки Альфреда Шнитке.

Как соблюдать авторское право в эпоху социальных сетей и искусственного интеллекта? Чем привлечь молодую зрительскую аудиторию к творчеству национальных оркестров? Грозит ли сфере кадровый голод? Все эти вопросы поднимались на научно-практической конференции, без которой не проходит ни один форум. Она дает возможность обсудить проблемы профессионального сообщества и исполнительского искусства в целом.

Своим опытом поделились Эльвира Архангельская

Дирижеры III Уральского форума национальных оркестров России

(музыковед, преподаватель и директор Уральской специализированной музыкальной школы/колледжа), поднявшая тему академических традиций в оркестровом народно-инструментальном искусстве, и директор Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики Алексей Фомин. Молодой, современный директор убежден, что поиск

новых форм, синтеза искусств, воспитание своего зрителя – все это развивает культуру. Ижевский опыт соединения народного оркестра и оперного театра дал множество новых идей.

Об авторской музыке, ее стилевых и жанровых особенностях рассуждал на примере собственных произведений Михаил Броннер. Аудитории

Сводный оркестр, солирует Вера МАКАРОВА (Красноярск)

На сцене Уральский государственный русский оркестр

было представлено три абсолютно разных по стилистике отрывка из «Вологодского альбома», «Еврейских танцев» и «Виртуального Казановы», написанного к 50-летию блистательного балалаечника Андрея Горбачева.

Принципы питерской школы, отличной от других по культуре, образности представила на форуме доктор искусствоведения, профессор Российского государственного института сценических искусств и Академии русского балета имени Вагановой Надежда Маркарян (она еще и художественный руководитель Большой оркестровой премии «440 герц»,

главный редактор журнала Петербургской филармонии «Скрипичный ключ», член экспертных советов театральных премий «Золотая Маска» и «Золотой софит», оперной премии «Онегин»)… «А при чем тут национальные оркестры с их балалайками да баянами?» — спросите вы. Но ведь это же — оркестры! И только личность дирижера, его образованность, кругозор, профессиональное мастерство, свой взгляд на произведение могут сделать выступление ведомого им коллектива действительно интересным, запоминающимся.

Иной ракурс внесли в дискуссию научно-практической

конференции «Разные идеи для народного оркестра нового времени» спикеры из Москвы. Доцент кафедры звукорежиссуры, акустики и информатики Российской специализированной академии искусств, кандидат технических наук и руководитель мастерской в ГИТИСе Станислав Шевцов. Темой его выступления стали акустика и звукорежиссура в народном оркестре. А Екатерина Кошечкина, эксперт в области культуры и интеллектуальной собственности, четко расставила акценты в таком непростом вопросе, как «Правовое регулирование прав интеллектуальной собственности в сети Интернет».

Вера Макарова — композитор, солистка филармонического русского оркестра имени Бардина, доцент и заведующая кафедрой народных инструментов Красноярской государственной Академии музыки и театра — не только рассказала о балансе новаторства и традиций в русских народных оркестрах, но и явила на практике свои знания и умения. Ее мастер-класс прошел на форуме при полном аншлаге. Порадовала Макарова зрителей и своим выступлением на гала-концерте, показав виртуозное владение балалайкой.

Музыканты из Улан-Удэ

Гала-концерт, безусловно, стал главным и самым зрелищным событием, ведь на сцене играл сводный оркестр всех участников форума. Это тоже уже традиция. Как и мэтры, поочередно дирижирующие этим огромным оркестром. И, как обычно, уже объявлен следующий, IV Уральский форум национальных оркестров России, намеченный на 2026 год.

В Джаз-хоре только девушки. И они — в Кремлевском дворце!

В Москву для участия в гала-концерте в Кремлевском дворце Джаз-хор Свердловской детской филармонии приехал сразу после ответственного выступления в Перми, где коллектив принял участие в Международном фестивале современной музыки «Sound59». Выступление составило собственную программу на 40 минут. В нее вошли произведения современных композиторов.

Специально для пермского фестиваля подготовили премьеру — хоровую миниатюру «Весеннее утро» известного пермского композитора Евгении Кудряшовой.

Подготовка к концерту в Кремле была напряженной. Едва сойдя с поезда, девочки включились в плотный график: сложная репетиция, запись фрагментов концерта, подготовка костюмов и прочее.

Марина Макарова, руководитель Джаз-хора: «Расслабляться было некогда. Работа, кропотливая работа. Нелегко пришлось, но дети показали себя прекрасно. Несмотря на усталость с дороги, все выдержали. На общей репетиции концерта нами остались довольны. Множество прекрасных отзывов от режиссерско-постановочной группы».

11 ноября в переполненном зале Кремлевского дворца собрались самые сильные голоса со всей России! На главной сцене страны выступили финалисты и победители гранд-шоу «Ну-ка, все вместе!», эксперты проекта и приглашенные звезды.

Кроме Джаз-хора Свердловской детской филармонии в программе приняли участие еще два хоровых коллектива из числа победителей телевизионного проекта — Академический мужской хор МИФИ и Государственный камерный хор Республики Татарстан.

Ведущие концерта — Сергей Лазарев и Николай Басков. В тот вечер прозвучали нежи-

Гала-концерт. Финальные аплодисменты

данные дуэты, любимые песни. Музыкальным сюрпризом для зрителей стали выступления и самих ведущих. В одном из таких подарков оказался «замешан» и Джаз-хор, который вместе с Лазаревым исполнил хит «You are the only one» («Пусть весь мир подождет»), прозвучавший в исполнении певца на Евровидении в 2016 году. Одним из

номеров стала премьера песни Игоря Крутого, написанной специально для Дарьи Храмовой, победительницы одного из сезонов «Ну-ка, все вместе», исполненная с Джаз-хором.

Специально для выступления в Кремле Джаз-хор подготовил восемь новых музыкальных номеров, созданных по заявкам организаторов.

Закулисье гала-концерта. Джаз-хор с Этери БЕРИАШВИЛИ

Уж если директор поет...

В школе № 21 Екатеринбурга все еще проводят экскурсии для самих ее учащихся: все 1300 учеников школы не смогли одновременно побывать на открытии музея. Но в нем уже были гости – делегация из Белоруссии. Директора белорусских школ поразились вначале открытости музея. Привычнее же, когда он под замком, открывается-закрывается в определенное время, «руками не трогать». А здесь все в доступе. Но главное удивление – музей посвящен не краеведческой или военной тематике (что, опять же, более привычно), а памяти заслуженного артиста России Владимира Зыкина, создателя ансамбля «Аюшка». Кому в голову пришло отроков, погруженных в гаджеты, увлечь балалайками-баяном-жалейками?

Именные школьные музеи – большая редкость. Если имена из сферы культуры – особенно. А тут и вовсе – народное искусство... И в очередной раз в школе объясняют удивляющимся, что ансамбль народных инструментов «Аюшка» – брендовый для культуры Урала, а его создатель Владимир Зыкин совершил когда-то в некотором роде творческий подвиг, превратив звучание русских народных инструментов в театральное действо да еще и придя с этим в школы региона.

На огромных планшетах музея – образно говоря, партитура судьбы талантливого музыканта, аранжировщика, композитора. Рождение музыканта (в Невьянской музыкальной школе Вла-

Владимир ЗЫКИН

димир Зыкин был из первого ее выпуска), старт карьеры в Свердловской филармонии, создание «Аюшки» и география гастролей – из каждой страны он привозил не только новые народные инструменты, но обязательно – идею нового проекта. Напри-

мер, после Джакарты родился проект «Голоса веков», удостоенный потом премии губернатора. В постановке-спектакле используется много инструментов, которые прежде и не бывали на Урале. А на планшете «Профессиональное признание» среди сведений о разных наградах – факты беспрецедентные: на

Международном конкурсе в Кастельфидардо (Италия) талантливые аранжировки Владимира Зыкина и талантливое их воплощение группой «Аюшка» получили максимальный балл – 100 из 100; исполнение «Аюшкой» знаменитого «Либерти-танго» Астора Пьяцоллы стало хитом во многих странах, а на конкурсе Пьяцоллы за всю его историю уральский ансамбль стал первым и пока единственным победителем из России.

Вот уже почти три года, после безвременного ухода в пору ковида, нет Владимира Зыкина. Но живет созданный им коллектив. Продолжает блистательные, превращающиеся в спектакль, концерты, в том числе и в школах Свердловской области. А вот в школе № 21 создан этот оригинальный музей, сюда переданы

Ольга ЗЫКИНА и директор школы Иван БАРТ во время открытия музея

и выставлены — да, в свободном доступе! — балалайка, рожок, тамбурин, жалейки, колокольчики, гусли, ложки, трещотки, коробочки, маракасы, баян — «один из», на которых играл сам основатель «Аюшки».

Идея музея принадлежит директору школы Ивану Александровичу Барту, убежденному, что «школа — место не только обучения, но и творческого воспитания». Поэтому здесь создан хор педагогов, который не раз становился лауреатом фестиваля «Большая перемена». Поэтому в школе проводятся «семейные субботы», на которых, в том числе и под музыку, собираются дети-родители-бабушки-дедушки. Не раз на таких встречах выступала и «Аюшка». А еще сам директор школы... поет. На традиционном новогоднем приеме для родителей, обязательно — 8 Марта и в День учителя.

— Окончил Свердловский областной музыкально-эстетический педагогический колледж, учился академическому вокалу, люблю и пою романсы, арии, эстраду, и народные песни, — с улыбкой говорит о себе Иван Александрович. Тут же возвращается к музею, «Аюшке», первой встрече с Владимиром Зыкиным, что стала знаковой. — Много лет я поклонник «Аюшки», не раз бывал в филармонии на ее концертах, а однажды осмелился и зашел за кулисы поговорить с музыкантами. Вскоре в школе состоялся первый концерт «Аюшки». А теперь мы уже друзья. Школа работает под девизом «Сохраняя традиции, воспитываем будущее», поэтому мы за то, чтобы, образно говоря, даже стены в школе обучали, рассказывали о людях, внесших значимый вклад в культуру региона и России, по-

Нынешняя «Аюшка» и человек, который навсегда с ними, — основатель ансамбля Владимир ЗЫКИН

могли детям войти в культурное пространство. В школе есть уникальный коллектив «Новое поколение»: дети поют и играют на народных инструментах. Теперь, после создания музея, активнее посвящаем их в возможности и творческий потенциал тех же балалайки или баяна. Продумали совместный проект с «Аюшкой»...

Если директор школы поет, учительский хор побеждает на конкурсах, дворник играет на фортепиано и баяне, а сотрудник охраны — на гитаре, то где и появиться такому музею, как не здесь. Ничего формального, ради «галочки». Сам музей и уже рождающиеся при нем проекты — с искренней заинтересованностью и пониманием,

личностью какого человека все освящено. Они, взрослые, сообща стараются донести это до подростков.

— Мало баянистов, которые бы так актерски преподносили материал, как делал это Владимир Александрович Зыкин, — рассказывают музыканты «Аюшки». — Знаете, есть американская корпорация «Monsanto», которая производит вкусную кукурузу, не дающую семян. Специально! Чтобы кукурузу покупали только у них. А Владимир Александрович в народном исполнении заложил такое зерно, которое многократно будет давать всходы. Для него не было «проходных» концертов. На любой сцене, даже если случалось четыре-пять выступ-

«Аюшка» передала в музей дубли не только своих инструментов, но и концертных костюмов. В одном из них — подлинном — выходил на сцену Владимир Зыкин

В содержательных стендах музея – партитура судьбы Владимира Зыкина

лений в день, он вырабатывался на 100 процентов. А концерты для детей особенно сложны. Их не обмануть. Чуть-чуть слукавил – у них сразу рассеивается внимание... Здорово, что возник этот музей. Представляете, сколько поколений детей будут знать, что в нашем городе жил, работал прекраснейший музыкант. Это главная мотивационная точка для музея...

Но не единственная. Одно дело знать: «Песня – душа народа» (так назвали школьный музей). Другое – чувствовать «народное» как родное, ощущать в нем естественную каждодневную потребность. У Ольги Сергеевны Зыкиной, спутницы и многолетней музы основателя «Аюшки», уже не

раз, даже уральцы, интересовались, почему она дала согласие на создание музея в столь отдаленной школе Екатеринбурга (были и другие претенденты). В центре, мол, известности и востребованности было бы больше.

– Да потому что знаю: именно в этой школе музей не ради «отчета по линии системы образования». Именно здесь все уже востребовано, становится музеем не в привычном понимании (посмотрел экспонаты и уходи), а живым проектом, – говорит Ольга Зыкина. – Да, немного жаль было передавать в музей баян Володи, скучаю по его звучанию, которое слышала в нашем доме более 45 лет. Но уверена: здесь, образно говоря, он «прозвучит» ярче, с многократным эхом...

Так многолюдно было на открытии школьного музея

Уже звучит. Помню «картинку» с открытия музея, на котором выступила и «Аюшка». Едва зазвучала ее фирменная «Посею лебеду на берегу...», как подростки начали доставать телефоны. Нет, они не «сидели» в играх, а снимали концерт на видео. Давно, еще при жизни Владимира Зыкина, стало традицией, что все дебюты новых программ «Аюшка» показывает в этой школе. На днях, уже после открытия музея «Песня – душа народа», ансамбль представил здесь новую концертную программу, посвященную Бажову.

– Я иногда приостановлюсь где-нибудь в уголке и смотрю, как реагируют ребята на музей не «по случаю», а в каждодневной жизни, – признается директор школы Иван Барт. – Мимо не проходят. То остановятся возле витрин с жалейками-гусями-баяном, пальчиками тычут в стекло, что-то обсуждают. То фотографируются рядом с представленными народными костюмами «Аюшки», в одном из них выходил на сцену сам Владимир Александрович. Мне радостно, что живой интерес к «народному» становится хорошей привычкой. Той самой потребностью. Двигаемся дальше. Кроме совместных проектов с «Аюшкой», договорились о сотрудничестве с Уральским русским народным оркестром. В проекте «Дети. Музыка. Оркестр» наши ученики будут играть с этим профессиональным коллективом, разучивать «взрослые» партитуры, прежде всего – уральских композиторов. Попробуем. Есть взаимный интерес. Должно получиться. А имя Владимира Зыкина, создателя народно-любимой «Аюшки», будет нам путеводной звездочкой...

Вы слышали, как звучит маримба?

Асбестовский колледж искусств вошел в национальный проект «Культура». Благодаря этому колледж получил федеральное и региональное финансирование на приобретение музыкальных инструментов, учебной литературы, оборудования – учебного и для концертного зала.

Впервые за последние десятилетия закуплены необходимые дорогостоящие инструменты: рояли и пианино, баяны и аккордеоны, ударные, деревянные и медные духовые, концертные гусли. Впервые в истории нашего учреждения удалось приобрести удивительный инструмент с особенным тембром – маримбу.

Появление новых инструментов расширяет возможности профессионального роста студентов, стимулирует их к освоению нового репертуара. Маримба, диковинный для многих слушателей из Асбеста, уже полюбился студентам оркестрового отделения. Они с невероятным усердием осваивают новый инструмент. А оркестр «народников» под управлением Татьяны Викуловой значительно расширил свои концертные программы. С момента начала реализации проекта «Культура» коллектив дал десятки концер-

Студент 3 курса специальности «Оркестровые духовые и ударные инструменты» Максим БОБИН осваивает новый инструмент маримбу

тов, принял участие во всероссийском конкурсе «Наши надежды», став лауреатом 1 степени. Совсем скоро, коллектив представит в зале колледжа концерт для маримбы с оркестром современного композитора Эмануэля Сежурне.

Хореографические и хорошие станки, приобретенные в рамках нацпроекта, также необходимы в учебном процессе. Преподаватель хореографического отделения Надежда Лященко отмечает, что новое

оборудование имеет отличное качество и позволяет создать комфортные условия для работы в хореографическом классе.

Слушатели, зрители рады обновлению светового оформления концертного зала колледжа и отмечают, что программы стали более яркими и зрелищными. Благодаря обновлениям появилась возможность создавать и театральные постановки на сцене, и интерактивные программы для детей. Особенно яркими и запоминающимися стали «Сказка-концерт «Золушка», спектакль «Как Звездочет звезду выручал».

Безусловно, национальный проект «Культура» вдохнул новую жизнь в колледж, обновил не только материально-техническую базу, но и стимулировал коллектив на творческий поиск и стремление к более высокому качеству образования и искусства.

Встреча в колледже. Директор колледжа Людмила ТЮКАВКИНА, министр культуры Свердловской области Светлана УЧАЙКИНА, начальник управления культуры Асбестовского ГО Анна УНДОЛЬСКАЯ, депутат ЗС Свердловской области Михаил ЗУБАРЕВ

Концерт «Школьной филармонии». Оркестр русских народных инструментов Асбестовского колледжа искусств. Художественный руководитель и дирижер Татьяна ВИКУЛОВА, дирижирует Артем БАРИНОВ

Делается дело Командора

Церемония награждения победителей международного литературного конкурса имени Владислава Крапивина состоялась в носящей имя писателя Свердловской областной библиотеке для детей и молодежи в восемнадцатый раз. Нынче жюри рассматривало 289 работ авторов, представляющих двенадцать стран: Белоруссию, Болгарию, Молдавию, Израиль, даже экзотические Эфиопию и Парагвай. И конечно, Россию. Такая обширная география – свидетельство авторитета, который имеет Крапивинская премия среди литераторов мира, чье творчество адресовано подрастающему поколению.

«С егодня мы видим, что интерес к книгам Владислава Крапивина только растет. Новые поколения читателей обращаются к его произведениям, к его героям, чтобы найти ответы на волнующие их вопросы, – подчеркнула министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. – Важно и то, что мир Крапивина повлиял на многих детских писателей в разных странах. Они продолжают традиции уральца. Теперь преемники Командора рассказывают о нынешних мальчишках и девчонках, чья жизнь, конечно, отличается от жизни их родителей. Однако они переживают те же чувства, эмоции, впечатления, что и их сверстники из минувшего времени. Произведения, участву-

Маша АГАПИНА и Ирина КРАПИВИНА

ющие в конкурсе, подтверждают это. Радует, что международный статус позволяет вовлечь в конкурсную орбиту произведения зарубежных авторов, а это обогащает наши представления о мире детства».

Палитра авторских интересов, действительно, велика. Персонажи книг сталкиваются с разными, подчас очень трудными ситуациями, но неизменно находят выход.

Так, герой повести москвички Маши Агапиной «Артефакт» потерял отца, вместе с ним опору в жизни, но, преодолевая душевную боль, в конце концов, сумел найти другие ориентиры, другие смыслы. Его существование наполнилось новым содержанием – добра и взаимопомощи. Это произведение победило в номинации «Выбор Командора». Вручая награду, вдова писателя Ирина Васильевна Крапивина отметила нравственный стержень «Артефакта».

– Очень важно, что появляются произведения, которые учат молодежь стойкости, крепо-

Приз для победителей

сти духа, умению не растеряться, когда, казалось бы, жизнь не спешит к тебе с улыбкой, — отметила она. — К сожалению, нам всем приходится сталкиваться с такими ситуациями, и важно найти в себе силы к сопротивлению. Книга «Артефакт» этому и учит.

Мария Агапина хорошо известна читателям по серии книг-путешествий с любознательным героем Николасом. Вместе с ним ребята имеют возможность побывать в космосе, в парке чудес, под землей и под водой. В новой книге автор придумала нового героя и поместила его в другие обстоятельства. Опыт оказался плодотворным.

В номинации «Выбор Литературного совета» победу одержала писатель из Санкт-Петербурга Мария Якунина с произведением «Алька любит...». В нем тоже речь о нравственных поисках подростков, совсем недетских вопросах, встречающих их на пороге взрослой жизни.

Детское жюри остановило свой выбор на детективе Ольги Антоновой (Москва) «Богатырка Дуся и дело музейной куклы». Переиначив традиционные представления о русской сказке, автор создала оригинальных персонажей, не похожих ни на каких других. Богатырь в отечественной мифологии — это молодец, обладающий невероятной силой, помноженной на доброту и чувство справедливости. А в повести Антоновой совсем другой герой. Разрушая архетип богатыря, автор наделяет его чертами... девушку, правда, тоже неслабую. К тому же она еще и сыщица. Видимо, эти особенности детектива и привлекли членов детского жюри.

Московская писательница Елена Голованова победила в номинации «Выбор профес-

Мария ЯКУНИНА — лауреат премии в номинации «Выбор Литературного совета»

сионального жюри», представив книгу «1248». Трудно тематически отнести эту работу к какому-то жанру, но смысл ее снова соприкасается с нравственными поисками.

Нельзя не сказать еще об одном победителе конкурса. Известный автор из Екатеринбурга Евгения Перлова получила специальный приз за книгу «Цветные запахи лета и немного фанданго».

Примечательно, что на этот раз жюри рассматривало только рукописи, а не опубликованные

книги. Поэтому читателям еще предстоит открыть героев новых произведений, которые в ближайшее время ожидает типографский станок.

— Работы, поступившие на конкурс, открывают для нас новые, неизвестные грани юных характеров. Литература как раз этому и служит. Читая произведения, видишь, как тонко и интересно авторы исследуют именно сегодняшних подростков, даже если сюжет переносит нас в другое время, — поделилась впечатлением от конкурса командор отряда «Каравелла» Лариса Крапивина. — Главное, что хочу подчеркнуть: в каждом писателе живет ребенок, что и позволяет говорить с детьми на их языке, а нам лучше узнать подрастающее поколение. Об этом не раз говорил Владислав Петрович Крапивин.

Состоялся очередной международный литературный конкурс, открывший читателям новые произведения, новые темы, новых героев. А писатели наверняка готовят рукописи к следующему — крапивинскому! — смотрю детской литературы, который мы всегда с нетерпением ждем.

На церемонии награждения выступил хореографический коллектив «Родонит»

«Путеводный огонек уездного города И»

В конце осени на целую неделю ирбитчане погрузились в мир творчества: 32-й фестиваль «Акуловские чтения». В этом году главный литературный праздник прошел под знаком юбилея со дня открытия первой земской библиотеки в Ирбите.

Летопись библиотеки начинается с лета 1889 года. В газете «Ирбитский ярмарочный листок» земскую публичную библиотеку величали «Духовным и культурным центром, светлым путеводным огоньком уездного города И». Вот уже на протяжении 135 лет библиотека является связующей нитью между книгой и читателем. В день рождения принято не только принимать подарки, но и дарить благо, благодарить. Специально к юбилейной дате создан комплект библиографических открыток с книжными автографами и инскриптами писателей и поэтов.

— В моей трудовой книжке первая и до сегодняшнего дня последняя запись связана с библиотекой. Вот уже 25 лет я — с книгами. В нашем фонде хранится более 100 подарочных изданий с авторскими посвятельными надписями и автографами известных литераторов,

Лучшие чтецы на сцене

побывавших в Центральной городской библиотеке с 1959 по 2024 год. И мы решили выпустить посвященный этому комплект открыток. В коллекцию собраны 52 автора из Свердловской, Челябинской, Ростовской, Курганской, Московской областей, — рассказывает заместитель директора по информационным технологиям библиотечной системы Ирбита Ирина Чернавина.

Библиографические открытки «Путеводный огонек уездного города И» стали красивым, необычным подарком как для самой библиотеки, так и для ее гостей, участников фестиваля «Акуловские чтения».

Торжественное открытие этого фестиваля с девизом «Из века в век хранима память...» состоялось в Центральной городской библиотеке имени Д.Н. Мамина-

Галина УФАРКИНА вручает подарочный комплект библиографических открыток «Путеводный огонек уездного города И...»

Трудовые династии

Варвара ЩЕРБАКОВА

Сибиряка. Как и презентация книги Мамина-Сибиряка «Платина», которую представила ее издатель из Челябинска Марина Волкова. Поэт и краевед Елена Чёрная из Екатеринбурга дополнила рассказ постскриптомом «Время «Платины» о географических подробностях места, описанного в очерке. Гости подарили библиотеке несколько экземпляров «Платины».

В рамках фестиваля прошел городской конкурс чтецов «Не прорастет забвения трава». В нем выступили 198 дошкольников, школьников, студентов и взрослых участников. Номинация «Тут книги у меня. Тут Пуш-

Маргарита МАНДРЫГИНА,
Алина СТЕПАНОВА Антон ХОЛМАНСКИЙ

кин!» была посвящена юбилею Александра Сергеевича Пушкина. Абсолютным фаворитом среди девочек стала исполнительница «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» Алина Степанова из детского сада № 7. Взрослые участники читали отрывки из «Евгения Онегина», «На берегу пустынных волн», «Поэт» и другие стихи.

В номинациях «Серебряное копытце и все-все-все», посвященной 145-летию Павла Петровича Бажова, и «Не прорастет забвения трава», посвященной 135-летию Центральной городской библиотеки, звучали «Три осени» Анны Ахматовой, «Девочка и пластилин» Новеллы Матвеевой, «Надпись на книге» Константина Ваншенкина... Впечатлила членов экспертного совета и гостей конкурса композиция из произведений Булата Окуджавы «Надежды маленький оркестрик», «Давайте восклицать», «Грузинская песня», которую исполнил коллектив учителей школы № 8. Эту команду наградили специальным призом.

В рамках Года семьи и юбилея библиотеки состоялся конкурс творческих работ «Тесней, о милые друзья, тесней наш верный круг составим». В трех номинациях рассмотрены 164 работы. Ученица 4 «а» класса школы № 13 Виктория Чеснокова – постоянная участница фестиваля «Акуловские чтения», нынче она стала победителем в номинации «От корки до корки с помощницей зоркой», создав набор закладок «Сказочная пушкинская страна». В номинацию «В новый мир с китайской сказкой», посвященной году культуры России и Китая, принимали рисунки о традициях и культуре Китая: Вика нарисовала иллюстрацию по мотивам сказки «Не-

Виктория ЧЕШОКОВА – победитель в номинации «От корки до корки с помощницей зоркой»

вероятные приключения Атуаня в царстве Короля-Дракона», за что была награждена дипломом.

Состоялась и творческая встреча «Разговоры о книге». В ней принял участие поэт, член Союза писателей России Евгений Черников. Мастер-класс для начинающих поэтов и прозаиков провели члены Союза писателей РФ Андрей Расторгуев и Вадим Осипов. Поэт, критик, главный специалист отдела культурных программ библиотеки имени Белинского Сергей Ивкин прочел лекции «Форма, определяющая содержание, – стихи как конструкторы дыхания» и о жизни и творчестве известной ураль-

Сергей ИВКИН читает лекцию

Подарочный комплект библиографических открыток
«Путеводный огонек уездного города И...»

Закладки для книг

ской поэтессы Елены Хоринской. Прошла встреча с кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения РАН Ольгой Моревой.

Закрытие 32-го литературного фестиваля «Акуловские чтения» состоялось в Центре детского творчества. На сцене чествовали семейные династии, которые связали свою жизнь с библиотечным делом и продвижением культуры чтения. Например, Галина Леонидовна Уфаркина, директор библиотечной системы Ирбита, работает в этой сфере 45 лет, прошла путь от библиотекаря до директора. Выбрала профессию, благодаря своей маме Нине Яковлевне Ба-

харевой, которая сначала работала в Центральной городской библиотеке, а затем 35 лет – в библиотеке Химфармзавода. Общий трудовой стаж этой династии составляет 95 лет! Ведущий библиотекарь Центральной детской библиотеки Алла Гомеровна Федосеева является основателем трудовой династии. Ее дочь – Наталья Сергеевна – работает в системе с 2002 года. Их общий стаж – 65 лет. Заведующая отделом обслуживания Центральной городской библиотеки Лариса Валерьевна Дербышева работает здесь 25 лет. Ее дочь Юлия Николаевна заведует сектором общедоступной универсальной библиотеки, общий стаж – 40 лет.

Красоту гала-концерту закрытия фестиваля добавили кон-

цертные номера балета «Рандеву», цирковой студии «Цирцея». Зрители не жалели аплодисментов, но с нетерпением ждали вручения городской премии имени писателя-земляка Ивана Ивановича Акулова за лучшую литературную работу. В этом году на конкурс было подано 19 заявок: 9 взрослых и 10 детских сочинений.

– Уровень работ растет. В этом году нам предстоял непростой выбор, поэтому очень долго, кропотливо, скрупулезно перечитывали каждую работу, эмоционально обсуждали, – говорит председатель жюри Сергей Ивкин.

В номинации «За пропаганду литературы, творчества и продвижение чтения» жюри приняло решение присвоить звание лауреата директору библиотечной системы Ирбита Галине Уфаркиной за огромный вклад в развитие библиотечной сферы города Ирбита и Свердловской области. Лауреатом в номинации «Юные дарования» стала ученица 11 класса школы № 8 Варвара Щербакова. В номинации «За лучшее литературно-художественное произведение» всех превзошли работы Елены Лалаевой – стихи и повесть «Серебряные ножнички».

На встрече с Ольгой МОРЕВОЙ

Мамин-Сибиряк: мамин, папин, всей семьи

На Урале прошел I областной инклюзивный форум «Маминские краеведческие чтения». В регионе, где Мамин-Сибиряк «встал на крыло» как выдающийся писатель, посвященные ему события были, есть и будут. Но инклюзивный форум, объединивший тех, кто читает обычным способом и по Брайлю, а иногда может только слушать классика, – такое состоялось впервые. «Маминские краеведческие чтения» учредила и провела Свердловская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих имени как раз Дмитрия Мамина-Сибиряка. И объединила в событии уральские музеи и библиотеки, тоже носящие имя этого писателя.

В Год семьи необъятную тему Мамина-Сибиряка организаторы форума сознательно «сузили» до... его семейного счастья. Именно так. «Семейное счастье в жизни и творчестве писателя». А поскольку судьбу Дмитрия Наркисовича безмятежно-счастливой не назовешь, то в акцентах разных читателей, краеведов, литераторов, музейных и библиотечных сотрудников (да еще с разных территорий – Екатеринбург, Верхняя Салда, Серов, Верхняя Пышма, Ирбит) тема обрела новые, порой неожиданные повороты.

Например, журналист и писатель Наталья Паэгле, автор большого биографического исследования о Мамине-Сибиряке

С 2022 года библиотека носит имя Мамина-Сибиряка

в серии «Жизнь замечательных уральцев», посвятила свое эссе (по-другому не назовешь) взаимоотношениям юного Дмитрия с отцом. По ее убеждению, в них, сердечных и мудрых, – истоки состоявшегося потом писателя и человека.

– Наркис Матвеевич был притягательным центром семьи, – рассказывает Паэгле. – Священник, имевший небольшой приход, и доход имел скромный. А потому нередко повторял сыну: «Ты сыт, одет, остальное – прихоти». Эта фраза стала ключевой в жизни Дмитрия Наркисовича, а в творчестве – отцовское высказывание о книгах: «Они наши друзья. И какие дорогие!». В том смысле, как велик для каждого человека их духовный потенциал. Став писателем, Дмитрий Наркисович не раз вспомнит эту отцовскую заповедь. А из отрочества до конца своих дней сохранит в памяти эпизод времен своего обучения в бурсе. Жестокие порядки бурсы тяжелой ношей легли на сердце юного Дмитрия, и в одно из посещений отца он не выдержал, расплакался у него

Первый инклюзивный «Маминский форум»

на плече. «И отец понял меня, — вспоминал потом Дмитрий Наркисович. — И в его глазах стояли слезы. За всю жизнь я видел его плачущим всего два раза: когда умирал от крупа мой брат, и вот тут — в бурсе». Отец станет потом прототипом многих «хороших попов» в произведениях писателя. Жаль, уйдет из жизни рано и не увидит, что к числу «добрых друзей» присоединятся книги его сына и книги о нем...

Книг «о нем» написано уже много. Часть из них была представлена и на выставке, собранной специально для «Маминских чтений». С учетом инклюзивного формата события, библиотека-организатор акцентировала те издания Мамина-Сибиряка, что можно слушать: аудиозаписи произведений и аудиоустройства, позволяющие легко «открыть» звучащие книги. А еще предоставила слово людям, которые читают методом Брайля. Прямо тут же, на форуме, тифлопедагог Елена Ермакова прочла отрывок из рассказа «Последняя треба», а читатель библиотеки Галина Лебедева — из рассказа «Счастливая мать». Они читали вслух, легко пробегая пальцами по брайлевским страницам. Для человека «со стороны» — это

Выступает Наталья ПАЭГЛЕ

поразительное, непостижимое искусство, но какое счастье — что оно есть, открывает мир Слова людям с ограниченными возможностями зрения. А они, что подчеркивают в специальной библиотеке для незрячих, хотя так же, как и читающие обычным способом, погружаются в перипетию «Приваловских миллионов», романов «Хлеб», «Три конца», знать предысторию их рождения и те повороты личной и писательской судьбы Мамина-Сибиряка, что сделали его классиком в российской литературе.

«Маминский форум» предоставил такую возможность. Это был широкий спектр «семейного счастья в жизни и творчестве писателя». А благодаря участию исследователей-маминоведов — с глубоким погружением в тему.

Научный сотрудник Верхнесалдинского краеведческого музея Ирина Танкиевская рассказала о судьбоносной встрече Мамина-Сибиряка с петербургской писательницей Татьяной Богданович: оба писали для детей, это объединило их души и творчество (а в годы войны Т. Богданович провидением судьбы была эвакуирована с детьми именно на Урал, в Верхнюю Салду). Олег Шабатовский, научный сотрудник Литературно-мемориального дома-музея Мамина-Сибиряка (Екатеринбург) поведал историю героини «Аленушкиных сказок». Всем известно, что созданы они для дочери писателя, в младенчестве оставшейся без матери, но мало кто знает, кем стала повзрослевшая Елена-Аленушка.

— А стала она поэтессой, — рассказывает Олег Шабатовский. — Родовая травма, церебральный паралич не дали ей возможности активной жизни. Зато душа ее проявилась в творчестве: она рисовала, писала стихи. Девочка Серебряного века, она создавала печальные строки, и все же — вслушайтесь: «И жизнь тяжелая своей рукой суровой мне давит на плечи, но на душе светло»...

Форум представил участникам две книжные новинки, посвященные Мамину-Сибиряку и так или иначе связанные

В фондах библиотеки отныне — и научное описание родовой книжной коллекции уральца-классика

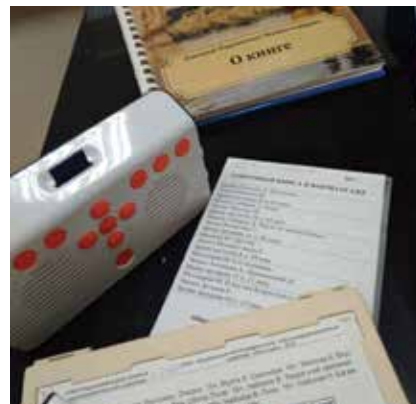
В аудиофондах библиотеки – лучшие произведения Мамина-Сибиряка

с Уралом. «Родовая библиотека Д.Н. Мамина-Сибиряка» – научное описание семейного книжного фонда, хранящегося в Объединенном музее писателей Урала и областном краеведческом музее (книга, кстати, стала нынче победителем всероссийского конкурса краеведческих изданий библиотек «Авторский знак»). Наверное, это ближе исследователям-специалистам. А вот начавшееся в этом году издание переписки Мамина-Сибиряка – чтение для всех, кого интересует в нашей земляке не только писатель, но и человек, с его родственными связями. Первый том – как раз переписка с родственниками. Фолиант в тысячу с лишним страниц, 966 писем. Отдельная удивительная история – его издание: от замысла до выхода в свет (с драматическими потерями фондов в годы войны, новым поиском, подвижничеством энтузиастов) прошло... 90 лет! Но подвижничество того стоило. Переписка открывает человека редкой душевной красоты.

Дмитрий Наркисович говорил о себе: «У меня «семейная шашка»... очень развита». На Маминском читательском форуме вспомнили эту его особенность, а из 966 опубликованных писем разговор вели прежде всего о тех, что адресованы матери (их в

эпистолярном наследии писателя больше всего).

– Он писал: «Благословляю наше семейное гнездо», – рассказывает краевед, литературовед, библиограф Валентина Горева. – А конкретно к Анне Семеновне обратился однажды в письме с такими словами: «В жизни есть два великих блага – здоровье и совесть. Тебе, Мама, желаю здоровья. Твоей совести, милая Мама, беспокоиться не о чем». Удивительно: во всех письмах слово «мама» у Дмитрия Наркисовича исключительно с большой буквы! А его «семейное гнездо» было ему так дорого, что, когда однажды, уже покинув Екатеринбург, писатель приехал из Санкт-Петербурга по делам на Урал и остановился в «Американской гостинице», он каждый (!) день ходил к своему родному дому, ставшему сегодня музеем писателя...

Специальные устройства помогают людям с проблемами зрения слышать говорящие книги

С 2022 года Свердловская специальная библиотека для слепых живет с именем Мамина-Сибиряка, первого создателя художественного образа Урала. Присвоенное в год 70-летия библиотеки, имя стало наградой, придало индивидуальность, но и обязывает. Уже многое инициировано-проведено: областной фотоконкурс «Милые уральские горы», литературная тифлоэкспедиция «Перекресток судьбы», разговор о читательских традициях в семье писателя, конкурс брайлистов «Читаем Мамина-Сибиряка», проект «По следам Мамина» – тифлопутешествия по местам, описанным в произведениях уральца-классика или связанным с жизнью его семьи. Год семьи добавил новый акцент.

Взяв на I областном инклюзивном читательском форуме широко именно «семейную тему», организаторы подарили его участникам мастер-класс «Родословная моей семьи»: заведующая отделом краеведческой литературы «Белинки» Елена Ефремова рассказала пошагово, как искать-складывать генеалогию своей семьи – а к этому в последние годы у общества колоссальный интерес. Завершила же форум созданная при библиотеке Студия громкого чтения «Театр слова»: вместе с учащимися Свердловского колледжа искусств и культуры (их песни создали фольклорный фон) студийцы представили сцену свадьбы героев романа «Хлеб». Театральное приношение тоже «в тему».

– И сегодня у нас общее чаепитие, – подытожила яркие впечатления инклюзивных «Маминских чтений» директор библиотеки Ирина Гильфанова, – чтобы за первым читательским форумом последовали и второй, и третий...

Птицы в золоте рябин

Татьяна Дмитриевна Бинас, которой нынче исполняется 70, – одна из известных мастеров подносного промысла, посвятившая ему более 40 лет своей творческой жизни. Судьба привела Татьяну в это художественное ремесло в 1973 году, когда она сразу после окончания школы пришла работать в цех росписи подносов. Девушка стала ученицей Тамары Юдиной – удивительного человека и мастера подносного промысла.

В те времена художники делали упрощенную «московскую» роспись, которая была заимствована в 1960-е годы у мастеров подносного дела из Жостово. Тагильчане переняли не только приемы жостовского письма, но даже некоторые виды цветов – ромашки и колокольчики. Именно такому письму и довелось обучиться Татьяне, быстро освоившей его приемы. Творческий подход в работе позволил молодой художнице уже через год получить звание «Лучший по профессии».

Любовь к искусству и огромное желание стать профессиональным художником побудили Татьяну поступить на художественно-графический факультет пединститута. Учась на дневном отделении, она не прервала творческую связь с цехом росписи подносов. В то время – в конце 1970-х – началось возрождение тагильского промысла. И Татьяна часто после занятий в институте приходила в цех, чтобы осваивать технику двухцветного мазка. Написанию «тагильских» розанов она обучалась у Агриппины Васильевны Афанасьевой – легендарной мастерицы. Овладение новой техникой и тесное сотрудничество с подносным цехом опре-

Татьяна БИНАС

делили выбор темы дипломного проекта Татьяны – методической разработки на тему «Последовательность выполнения росписи букета» и создание авторского варианта композиции «Уральский букет».

Защитив в 1980 году диплом на «отлично», художница вернулась в подносный цех, кото-

рый к этому времени переехал в новое здание с современным оборудованием и полным циклом изготовления подносов – от заготовки до готового расписанного изделия. Молодой специалист, трудясь в творческой группе цеха, отвечала за качество выпускаемой продукции.

Татьяна Бинас активно включилась в работу по возрождению промысла, став одной из первых художниц, начавших творить двухцветным мазком изображения птиц, органично вводя их в цветочно-ягодные композиции. Именно тогда у Татьяны появилось желание экспериментировать и с цветовым покрытием фона подноса, и с орнаментальным декором.

В коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств хранится произведение Татьяны Бинас «Зеленая рябина», роспись которого художница исполнила на подносе XIX века, ручнойковки, старинной гитарообразной формы с прорезными ручками. В центральной части подноса в овальной раме мастер изобразила пышные грозди желто-зеленой рябины, с порхающими среди ветвей птицами. Композиция выполнена на черном фоне и обрамлена «золотой рамой» – широкой полосой трафаретного орнамента, со-

Т. Бинас. «Зеленая рябина»

стоящей из гирлянды крупных золотых рябиновых гроздей, чередующихся с ветками листьев, украшенными мелкими белыми цветочками. Края зеркала подноса художница окрасила в изумрудно-зеленый цвет и создала на нем оригинальный узор в виде расходящихся лучами темных полос, выполненных способом копчения. Автор виртуозно использовала различные приемы росписи и техники — копчение, трафарет, двухцветный мазок.

Татьяна Бинас создает картины подносов как в традициях уральской маховой росписи — двухцветным мазком, так и в классической многослойной живописи. Одним из ее любимых направлений в этой технике письма является копияная работа. Несколько таких работ хранятся и в коллекции НТМИИ. Отметим, что именно жанр натюрморта стал у мастерицы одним из любимых, особо ей импонирует живопись так называемых «малых голландцев», одно из ярких и уникальных явлений голландской живописи XVII века. В «Натюрморте по голландским мотивам» Татьяна Бинас сумела мастерски передать красоту спелых плодов природы, а в работе «Омар и фрукты на столе», выполненной с картины Яна Давидса де Хема, художница органично окрашивает фон бортика подноса узором «под черепашку», декорируя его тонким золотым орнаментом.

Бинас приняла активное участие в музейном конкурсном проекте «Тагильский поднос начала XXI века». К одной из выставок проекта под названием «Музей на зеркале подно-

Т. Бинас. Натюрморт «Раковины и яблоки». С картины Е. Лансере

са» Татьяна выполнила вольную копию картины Евгения Лансере «Натюрморт. Раковины и яблоки» из коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств, мастерски перенесла на зеркало подноса произведение известного русского художника, удачно вписав композицию в форму «рокального» подноса. И работа Лансере обрела новое художественное звучание.

Художница принимает активное участие в различных выставках — городских, областных, республиканских и международных. В экспозициях, посвященных подносному промыслу, работы Татьяны Бинас всегда выделяются цветностью и сочностью красочного мазка, точностью и выразительностью рисунка, удачным композиционным решением и оригинальным орнаментальным узором. Ее творческий труд в развитии промысла высоко оценен. Только две мастерицы тагильского подносного промысла — Агриппина Афанасьева и Татьяна Бинас — были награждены грамо-

тами министерства культуры Российской Федерации за большой вклад в восстановление и развитие лаковой росписи на Урале.

Произведения Татьяны Дмитриевны хранятся не только в частных собраниях и в музеях Свердловской области, но и в крупных музеях Москвы и Санкт-Петербурга. Наряду с активной творческой работой, Татьяна Бинас много лет занималась преподавательской деятельностью. В начале 1980-х годов она вела подготовку художников по декоративной росписи подносов в СГПТУ № 49, а с 1986 года работала заведующей практикой на отделении художественной росписи металла в Уральском училище прикладного искусства. Несколько лет Татьяна Дмитриевна преподавала в детской художественной школе № 1, где обучала детей не только рисунку и живописи, но и росписи по металлу. Ее вклад в развитие тагильского подносного промысла огромен. И хочется пожелать Мастеру и педагогу Татьяне Бинас еще долгих лет ее прекрасной работы!

Т. Бинас. «Омар и фрукты на столе». По мотивам Яна Давидса де Хема

Зримая память

В ноябре этого года исполнилось бы 90 лет тагильскому скульптору Ивану Боголюбову. Иван Яковлевич — человек и художник, один из тех, кто стал выразителем целой эпохи творческого поколения 1960-90-х годов в Нижнем Тагиле. Внешне степенный и неспешный в жестах сильных рук и в разговоре, он был в то же время натурой кипучей и страстной. И эта страсть выражалась в его работах. Он любил свой город. Любил его историю, чтил славное прошлое, старался по мере сил сохранить и преумножить память о ярких страницах истории Нижнего Тагила.

Обладая неиссякаемой энергией и огромным трудолюбием, Боголюбов создал незаурядные произведения, запечатлев в медальерном искусстве, станковой скульптуре и монументальных памятниках портреты тагильчан разных эпох. Одна из его масштабных работ даже удостоилась быть отчеканенной на памятной монете «Нижний Тагил — Город трудовой доблести». Это скульптурная композиция, созданная в творческом союзе с Виталием Стекановым, первая в череде монументальных работ скульптора. В далеком 1968 году, вместе с архитекторами Дмитрием Поповым и Анатолием Обуховым, он создал одно из значимых мест в центре Дзержинского района. Площадь Славы, с ее величественными монументальными формами — легкой, стремительно взмывшей ввысь 30-метровой стелой с Вечным огнем, тяжелой приземистой горизонтальной стелой с датой «1941-1945» и мощной, вставшей, как скала, композицией «Рабочему и танкисту» — стала местом притяжения, проведения митингов и памятных мероприятий. Именно скульптурную композицию увековечили на памятной монете в 2021 году: рабочий и солдат-танкист, вставшие на защиту Отечества... Из монолита словно вырастают две фигуры — уходящий на фронт и

Создание памятника «Рабочему и танкисту». 1967 г.

державший на себе тыл, незримо спаянные, они спасли Родину... На бетон, из которого выполнены фигуры, сверху была наложена пластинами окалина — по сути, отходы металлургического производства. Этот прием позволил подчеркнуть вклад металлургов и танкострои-

Памятник «Рабочему и танкисту»

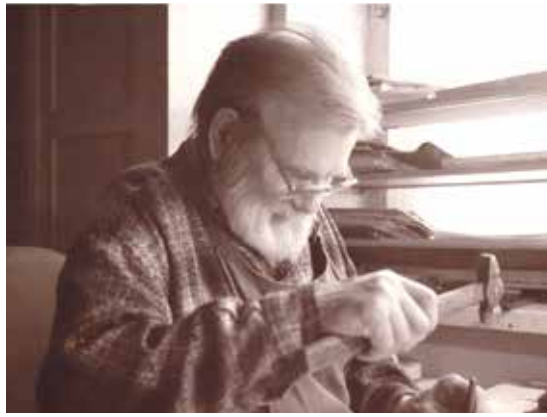
телей Урала в дело Победы.

Всем тагильчанам известны монументальные произведения, созданные Боголюбовым: памятники Красногвардейцам (пос. Горбуново, 1978) и Павшим воинам (с. Покровское-1, 1975), а еще — фонтан «Каменный цветок», украшавший до 2013 года набережную Нижнетагильского пруда, и работы для ювелирного магазина «Малахит».

Ивана Яковлевича в творчестве всегда привлекали личности незаурядные, интересные. Он много лет вынашивал идею создания памятника крепостному гидротехнику Клементию Ушкову, который мечтал установить на Нижнетагильском пруду. Еще одна несбывшаяся идея — памятник воуглу Якову Савину, обнаружившему, по легенде, магнитную руду на горе Высокой, скульптор планировал уста-

Плакета к 250-летию Нижнего Тагила. 1972

Мастер за работой. 1998 год

новить на смотровой площадке большого Высокогорского карьера. Образ художников Худояровых запечатлен в двух моделях памятника, который тоже остался невоплощенным. Но даже по хорошо проработанным моделям, которые выступают как самостоятельные произведения, можно судить о том, что автор был движим творческим стремлением к созданию уникальных произведений искусства.

В своих станковых работах скульптор предстает перед зрителем не только как прекрасный мастер обобщенных образов, но и как тонкий портретист. Источниками вдохновения становились его друзья, семья, просто современники. И тогда рождались такие работы как «Учительница» («Портрет жены Светланы»), «Портрет скульптора В. Стеканова», «Портрет старшего сына», «Ольга», «Двое» и другие. Все они были дороги автору. И в пластике портретов, в их решении чувствуется отношение скульптора — уважение, любовь, преданность, восхищение неординарностью личности. В каждом «герое» он умел разглядеть что-то особенное, только ему присущее, и раскрыть уже знакомого человека с новой стороны. Скульптуры выполнены в разных материалах: «Портрет художника Г. Горелова» — очень порыви-

стая, динамичная работа — отлит в бронзе, а «Портрет нагретельщика стана С. Коровина» — медь и сварка. В шмоте сделаны «Портрет архитектора В. И. Соломеина» и «Портрет инженера Л. Карташова». Каждый раз Боголюбов стремился найти материал, который лучше всего выразил бы индивидуальность модели.

Особое место в его творчестве отдано семье, портретам родителей, жены и детей. Он всегда дорожил дружбой и семьей. Всегда заботился о тех, кто ему доверял. И именно эта забота заставляла его брать на себя ответственность за судьбу Нижнетагильского отделения Союза художников (Иван Яковлевич был его председателем с 1989 по

Памятник «Павшим воинам» в селе Покровское

1992 год), так же, как и за судьбу своей семьи, в которой младший сын пошел по стопам отца.

Особое место в творчестве Ивана Боголюбова занимало медальерное искусство. Он умел виртуозно передать в рельефе пространство, глубину, наполненность обра-

зов, динамику и статику. Пластический язык медалей Боголюбова тонкий, изысканный; линия прихотливая, дробная. Увлеченность автора выбранной темой видна в том, что образы его героев переходят из серии в серию (например, «Замечательные люди Нижнего Тагила» (1972-1977), «Изобретатели Тагила» (1984-1998), «Меценаты Тагила» (1997). Видоизменяясь, но, в то же время, сохраняя ярко выраженные индивидуальные черты, создавая некий собирательный облик уральского мастера, умеющего работать с «изюминкой», знающего «коренную тайность», носителя «уральского характера».

Иван Боголюбов жил своей работой, творил до последних дней, но активно занимался и общественной деятельностью, помогая художникам. Ивану Яковлевичу всегда было дело до всего: он добивался обеспечения мастерскими товарищей по творческому цеху, стремился воспитать смену — обучением и продвижением молодых художников Нижнего Тагила. Не оставался равнодушным к проблемам жизни родного города. Этот неуспокоенный человек, истинный творец и настоящий гражданин, многое сделал для Нижнего Тагила. И город это помнит. И — видит.

Под небом голубым город золотой...

В ноябре в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ состоялась выставка «КОНСТАНТИН УЗКИХ» к 100-летию со дня рождения этого архитектора-градостроителя (1924–1974). Основу экспозиции составило наследие свердловского зодчего, творчество которого относится к послевоенному периоду – 1940-70-м годам. Это красочные акварели, авторские чертежи, наброски, рисунки, фотографии и личные вещи из фондовой коллекции музея и архива семьи.

В нашем городе фамилия Узких известна как художественно-архитектурная династия, основателем которой является отец нашего героя – живописец и график Андрей Федорович Узких (1889-1953), а продолжатели – архитекторы сын Константин Андреевич, внуки Елена и Андрей Константиновичи.

Как воспитать архитектора-патриота родного города? Ответ на этот вопрос содержится в биографии Константина Андреевича Узких. Он родился 27 октября 1924 года в семье коренных екатеринбуржцев. Его отец Андрей Федорович получил хорошую художественную подготовку – в 1912 году окончил Екатеринбургскую художественно-промышленную школу, в 1918-м

продолжил образование в Центральном училище технического рисования (Училище барона Штиглица). С малых лет отец сумел привить сыну любовь к акварели. Костина мама, Клавдия Алексеевна, внучка протоиерея кафедрального собора, члена УОЛЕ В.С. Луканина, в свое время окончила 1-ю женскую гимназию и затем всю жизнь проработала учительницей русского языка и литературы в школе № 13. Родители будущего корифея архитектуры всесторонне развивали сына. Обладая природным художественным вкусом, Константин с детства хорошо ри-

Константин УЗКИХ.
Середина 1960-х годов

совал, играл на фортепьяно, был душой любой компании. Его музыкальный дар – от деда, Федора Спиридоновича Узких, весьма почитаемого в городе хормейстера, учителя пения трех поколений екатеринбуржцев-свердловчан. Костя с детства успе-

вал все! Одновременно с отличной учебной в общеобразовательной школе № 9 он посещал изостудию, занимался в музыкальных классах, географическом кружке Дворца пионеров, совершал пешие и велосипедные прогулки с приятелями по городу и окрестностям, позволившие основательно изучить всю округу Свердловска. В его

сознании исподволь укоренялись сопричастность к родной уральской земле, любовь к родному городу.

Его путь в архитектуру не был прямым – окончив школу в разгар Великой Отечественной войны, в 1942 году на призывном пункте он

не прошел медкомиссию из-за близорукости. Тогда в Свердловске эвакуированных вузов было

Семья УЗКИХ – Клавдия Алексеевна, Андрей Федорович и их сын Константин. 1931 год

Константин УЗКИХ.
1945 год

«Спуск к воде курорта «Иткуль». 1947 г.

Эстакада СУРЭС. 1946-52 гг.

множество — выбирай любой! Костя делает выбор, обусловленный серьезным увлечением геологией: поступает на Горно-геологический факультет эвакуированного в Свердловск Московского государственного университета. Через год состоялась его мобилизация, но не на фронт, а в Киевское военное-медицинское училище, которое дислоцировалось в здании Свердловского лесотехнического института. Во время учебы в училище он вместе с другом Г. Елагиным, впоследствии тоже ставшим архитектором, много рисовал, оформлял стенгазеты, боевые листы и «красные уголки». В середине ноября 1944 года их училище вместе с курсантами возвратилось в Киев. Студентам после занятий приходилось там восстанавливать учебное здание, разбирать завалы, вставлять стекла в рамы, что стало для будущих архитекторов строительной практикой. В короткие перерывы Константин делал карандашные наброски в маленьких самодельных блокнотах. В дни увольнений два друга спешили к Софийскому, Владимирскому соборам, Киево-Печерской лавре и к другим достопримечательностям Киева. Безусловно, шедевры древнерусской архитектуры способствовали выбору

их будущей профессии. Весной 1945 года Константин Узких, военный фельдшер, младший лейтенант медицинской службы, был направлен на 4-й Украинский фронт и оказался в уже освобожденной Европе.

Свое свободное время он посвящает рисованию, совершенствуя технику карандашного рисунка и акварели. Однажды в Кракове был случай: Узких начал рисовать старинную башню Вавеля. Среди местных жителей, поляков, наблюдавших за ним, оказался пожилой художник, который вдруг сказал, что пред-

К.Узких. Пейзаж с крепостью. Вид на кафедральный собор Станислава и Вацлава на холме Вавель. Краков. 1945 г.

ставлял себе советских бойцов необразованными варварами, а «пан русский солдат хорошо рисует, как настоящий художник!». Среди экспонатов юбилейной выставки были представлены несколько акварелей с видами Праги, Кракова и других городов, атрибуция которых очевидна: 1945 год. В этих городских пейзажах видятся и содержательная поэтика тонкого архитектурного рисунка, и целенаправленное стремление художника внимательно изучить особенности того или иного собора, башни, старинных домов, средневековых улиц и крепостей. В ярких красках, насыщенном колорите чувствуются и полнота жизни, и радость победы, и умиротворение от наступившего мира.

Изучение архитектурных шедевров не прошло зря — переросло в будущую профессию. Новый выбор сделан — он станет мирным архитектором, будет восстанавливать разрушенные во время войны прекрасные здания и возводить новые. После демобилизации, в 1946 году, с запасом рисунков и твердым намерением осуществить мечту, Константин едет покорять столицу, где в числе демобилизованных молодых людей поступает

в Московский архитектурный институт (МАРХИ), тогда единственный в стране.

Вместе с сокурсниками – Владимиром Пискуновым, будущим главным архитектором Свердловска, Николаем Камчаткиным и Германом Костомаровым они посещали столичные музеи, консерваторию, занимались пленэрной живописью. На юбилейной выставке было представлено несколько студенческих проектов той поры. Это тонкие акварельные отмытки «Городской театр», «Кинотеатр», «Спуск к воде курорта «Иткуль», «Эстакада СУГРЭС», исполненные в стиле позднего сталинского ампира, украшенные скульптурой, крупным рустованным камнем, арочными проемами, росписями на фасадах. Среди работ середины 1940-х – начала 1950-х годов проекты деревянных домов, в творчески пересмысленном неорусском стиле, исполненные в карандаше и технике гризайль.

Трудовая деятельность К.А. Узких началась в 1952 году, до наступления реформ в области архитектуры, когда она еще крепко держалась на своем историческом пьедестале «матери всех искусств». Он – рядо-

вой архитектор в «Горпроекте». Результатами начального этапа работы явились «сталинки», ныне украшающие улицы Малышева и Свердлова, созданные в составе творческого коллектива, совместно с Н. Алферовым, Н. Камчаткиным, К. Камчаткиной, В. Лицкевичем, Н. Лицкевич, В. Пискуновым и В. Ситниковым; оранжерея для дендрологического сада на улице 8 Марта (в соавторстве с Пискуновым) и другие объекты. На выставке были представлены развернутые градостроительные панорамы реконструкции и благоустройства Свердловска в духе советской неоклассики.

После «перехода на новые рельсы» в начале 1960-х архитектура в стране оказалась в сложном положении. Да, эпоха «оттепели» способствовала развитию творческих идей, но при этом отечественное зодчество, срочно решавшее социальные проблемы, наиболее смелые, оригинальные замыслы вынуждено было ограничивать нормативными рамками типового проектирования. И лишь градостроение оставалось той единственной сферой, где реально сохранялась возможность открытого полета фантазии и свобод-

ного профессионального творчества.

1957 год отмечен организацией в «Горпроекте» (с 1964-го «Свердловскгражданпроект») мастерской Генерального плана по переустройству Свердловска, руководителем которой был назначен Константин Андреевич Узких. Его личные качества – энциклопедическая память, знание родного города «вдоль и поперек», эрудиция, творческий энтузиазм способствовали эффективной работе над созданием его главного детища – Генерального плана развития Свердловска до 2000 года.

При этом особое внимание Узких уделил любимому месту в центре города – зеленой пойме реки Исети. Здесь, начиная с 1960-х годов, шла последовательная работа коллектива архитекторов по превращению пространства у городской плотины в благоустроенную зону отдыха для горожан. Здесь Константин Андреевич любил проводить экскурсии для близких и гостей города. Как экскурсовод он тоже был талантлив и весьма артистично вел рассказ. Современники вспоминают, что он часто мечтал вслух о будущем, описывая новый город. Ему страстно хотелось, чтобы столица Урала поднялась на мировой уровень под стать европейским столицам, при этом сохранив свое своеобразие, собственные исторические и архитектурные ценности.

Константин Андреевич очень любил природу и умело отражал ее красоту посредством акварели и фотосъемки. В выходные он любил бывать с семьей на природе, не забывая краски, этюдник и любимый фотоаппарат «Зоркий-5». На выставке среди чертежей и калек были пред-

В мастерской генерального плана Свердловскгражданпроекта – Н. ЛЫЖИНА, К. УЗКИХ – руководитель МГП, В. ШАПОШНИК, А. ЦЕЙКИНСКАЯ, В. ОЛИФЕР. 1973 год

«Уральские Шиханы». 1960-е

Озеро Балтым. 1950-60-е

ставлены великолепные акварели и авторские художественные фотографии разных лет.

Юбилейная экспозиция буквально блистала множеством легких, мастерски исполненных пленэрных эскизов, отражающих уральскую природу: «хрустальные» озера, чистое прозрачное небо, золотистые кроны осенних берез, перспективу уходящей вдаль дороги и синие, пологие уральские горы на горизонте. Художник рисует родные пейзажи: «Поселок Сарана», «Дорога на Петуховку», «Лодки». Среди эскизных работ привлекают внимание картины с оригинальной уральской темой — изображением скал, каменных утесов, созданные в плотной многослойной технике. Таковы пейзажи «Камень Шихан», «Уральские Шиханы» и другие. Технику рисования водяными красками Константин Узких освоил в совершенстве.

Из «каменной» темы выделяется карандашный рисунок — иллюстрация к одному из самых загадочных образов Бажова «Дорогое имячко». Следуя сюжету сказа, художник предается фантазии, рисует антропоморфную скалу в виде головы бородатого старца, как бы составленную из каменных валунов — парафраз

эпического богатыря Святогора, великана, «выше леса стоячего, ниже облака ходячего».

Постоянные упражнения в акварельном рисунке на пленэре воспитали в нем тонкий художественный вкус, который в сочетании с мудрым содержанием непременно проявлялся в каждом архитектурном проекте.

Константин Андреевич Узких по праву считается основоположником уральской градостроительной школы послевоенного периода. Кроме развития наземной части города, он предлагал проект прокладки свердловского метрополитена. Ему и его коллеге П. Зундблату потребовалось много сил для доказательства необходимости подземного транспорта. В Госстрое отвечали, что лучше интенсивней развивать наземный транспорт. Тогда, как пишет Зундблат, Узких, в надежде на уральскую зимнюю стужу, накануне Нового года пригласил московскую транспортную комиссию в Свердловск. Члены комиссии, померзнув на остановках в ожидании трамваев, дали «добро» на строительство метро...

Конечно, Константин Андреевич, как и его коллеги, верил, что в 2000-м году советские люди будут жить при коммунизме.

И это светлое будущее нужно было проектировать и строить! Главное дело жизни К. А. Узких — Генеральный план развития Свердловска — в 1972 году, как единственный план советского периода, проработанный детально, был утвержден правительством РСФСР. Важно отметить, что в дальнейшем город продолжал развиваться именно по основным положениям плана Узких. В 1973-м Узких было присвоено звание «Заслуженный архитектор РСФСР». А в 1974-м за детальную и всестороннюю разработку грандиозного проекта авторский коллектив архитекторов и инженеров был отмечен премией Совета Министров СССР, но Константин Андреевич — уже посмертно. О своей профессии Узких говорил: «Архитектору-проектировщику приходится долго ждать результатов своего труда. Ведь генпланы реализуются в течение десятилетий».

Константин Узких и его поколение умели мечтать масштабно. Всегда на первое место зодчий ставил интересы горожан. Он хотел и старался построить свой «город золотой», где «под небом голубым» будут жить счастливые люди.

Танцы у озера, яхты и кони, или «Несоветский» образ жизни

В Свердловской области есть города, наполненные духом истинной культуры. Она чувствуется во всем: в манерах людей, их образе жизни и в постоянно развивающихся сферах музыкального и художественного образования. Однако есть еще один важный фактор, который говорит о высокой культурной планке: здесь умеют беречь память об основателях и ярких личностях в истории города.

В Среднеуральске уровень культуры был высок всегда. Именно тут в свое время появился уникальный и, пожалуй, единственный в регионе красивый, как дорогая игрушка, «Водный клуб» – с яхтами, танцплощадкой, многочисленными кружками для детей, с большим кинотеатром на берегу Исетского озера. «Водный клуб», возведенный, по большей части из дерева самими среднеуральцами, был любимым местом жителей недавно построенного поселка и потом еще много лет – города.

Проект изящный: с небольшой башенкой, венчающей верхнюю часть строения, с выходом из кинотеатра на просторную площадку над озером, с широкими лестницами и амфитеатром, где зрители наблюдали водные соревнования. Как раз на уровне амфитеатра, на озере разместились плавательный комплекс. Так формировался Среднеуральск – мелодией красоты и гармонии, среди лесов, болот и камня созданный руками рабочих, инженеров, энергетиков.

Но особенно интересно и до сих пор приводит в изумление: понимание исторической ситуации, в которой все начиналось. Эта красота, с заботой о жителях

Алексей КОТОМИН

поселка (тогда он еще не был городом), была построена в 1930-е годы прошлого века. В трудные и голодные для страны времена. И этот стиль роскоши, досуга с налетом аристократизма, этот интерес к яхтам, планерам и конному спорту принес в молодой поселок известный в стране инженер из Ленинграда, Алексей Антонович Котомин. Человек, строивший СУГРЭС в рекордно короткие сроки и вливший «питерскую кровь» в мироощущение жителей уральской провинции.

Летом 2024 года талантливому инженеру был торжественно открыт памятник на главной площади Среднеуральска. Кем

он был, ленинградский инженер Котомин? В чем была его сила, и как его личность повлияла на формирование культурного пространства города? И почему ему удалось сделать то, что не получилось у его предшественников, одиннадцати руководителей строительства станции, которых власти меняли одного за другим?

Инициатор идеи памятника, директор СУГРЭС с 1990 по 2007 год, председатель Совета ветеранов станции Виктор Павлович Злодеев глубоко изучил эти вопросы, прежде чем выдвинуть идею запечатлеть образ Котомина на главной площади города:

Виктор ЗЛОДЕЕВ

«Идея памятника возникла в период, когда я изучал биографию Алексея Антоновича и был по-настоящему восхищен методами его работы. Его принципы резко отличались от тех, что были приняты тогда, в 1930-е годы. Алексей Котомин, потомственный питерский инженер, стал первым в истории нашей страны энергетиком, получившим орден Ленина. Он был первым выпускником Санкт-Петербургского политехнического института (электромеханическое отделение). Еще не закончив вуз, работал как руководитель на строительстве научно-исследовательского судна «Александр Ковалевский», созданного с целью изучения биологии побережья Баренцева моря. В своей автобиографии Алексей Антонович пишет, делая на этом акцент, что у него две профессии: моряк и энергетик. Работал он на Николаевской железной дороге (Москва-Санкт-Петербург), был руководителем крупной организации «ПетроТок» (Ленэнерго). А потом, по личному указу Серго Орджоникидзе, наркома тяжелой промышленности СССР, попал на Урал, где и занялся строительством СУГРЭС. Приехал, чтобы совершить прорыв в долгом деле строительства станции, и через полтора года, в 1935-м, она заработала. Алексей Антонович, кроме, безусловно, инженерного таланта, имел еще один – организаторский. Он взял на Урал проверенную и опытную ленинградскую команду, распределив в ней полномочия. А еще умел «добыть» средства: власть оказывала ему немалую поддержку, ибо его авторитет как специалиста был очень высок».

Яркая личность, Алексей Котомин был совершенно «не советским» человеком, особенно по меркам 1930-х годов. Не состоял в партии, был независим в су-

Алексей КОТОМИН с коллегами

ждениях, не особенно считался с мнением вышестоящих, если это не касалось дела, и с «барскими» замашками. Например, ездил на стройку не иначе как на бричке, запряженной парой лошадей. Не использовал он и жесткие, «комиссарские» приемы в общении с людьми. Он опирался на заинтересованность,

на возможность дать строителям и жителям строящегося поселка жить хорошо и со вкусом. Тогда на стройке станции была сильная текучка: работа тяжелая. Но, в противовес всем трудностям, Котомин начал создавать для людей человеческие условия жизни. Он прекрасно понимал, что только хорошо живущий человек

На открытии памятника – его автор Константин ГРЮНБЕРГ (в центре), родные и друзья Алексея Котомина

Интерьер ДК «Энергетик»

может хорошо работать. Интересно и его отношение к отдыху, учитывая, что работать он умел отлично, – таким количеством блестящих инженерных проектов мало кто мог похвастаться.

Итак, про культуру отдыха, или почему человек обязан достойно отдыхать. В столовой станции по инициативе Котомина висел плакат «Никаких деловых разговоров!», трудоголизм не поощрялся. Досуг Алексей Антонович высоко ценил: в свободное время, как настоящий моряк, ходил по озеру на шверботе «Ундина», любил верховую езду и дружеское застолье. Такой пример подавал и своим подчиненным. Как хороший начальник, то есть

настоящий знаток человека, он понимал, что только от хорошо отдыхающих людей можно ожидать нормальной работы. Потому и старался прививать строителям культуру отдыха. В итоге, в период руководства СУГРЭС Алексеем Котоминим, получили развитие элитные виды спорта: верховая езда, планеризм и хождение на яхтах. Это был истинно питерский стиль, который отлично прижился на уральской земле.

...По словам Виктора Павловича Злодеева, воплощение в жизнь идеи памятника было не слишком гладким. Но, вероятно, личность Котомина сыграла свою знаковую роль, и в итоге средства на монумент нашлись:

ДК «Энергетик» у озера

«С помощью благотворительного фонда «Энергетик», нам удалось получить финансовую поддержку. 50% от ежегодно выделяемой для Совета ветеранов СУГРЭС суммы были отданы на строительство памятника. Ветераны станции пожертвовали по полторы тысячи рублей каждый для этой благородной цели. Памятник стал по-настоящему народным! Жители города приходили в библиотеку, в КЦ «Волна» и тоже приносили свои личные средства на строительство. Эскизный проект сделал художник из местной школы искусств Андрей Яговитин. Было выбрано место – на главной площади города. Через Вадима Шипицина, преподавателя кадетской школы Среднеуральска, мы вышли на скульптора Константина Грюнберга. И тогда началась работа уже над самим памятником».

Торжественное открытие состоялось 26 июля. Этот день, дождливый, но наполненный светлыми чувствами, стал знаковым событием в культурной жизни озерного города. На открытии автор памятника, Константин Васильевич Грюнберг, широко известный мастер, сказал: «Было очень интересно работать над памятником такой неординарной личности, как Алексей Антонович. Делая скульптуру в гипсе, в металле свою работу я еще не видел и с трепетным чувством ехал в Среднеуральск... Теперь вижу, что получилось отлично!».

Высокого стиля город придерживается до сих пор. Здесь не увидишь суетности на лицах горожан. Алексей Антонович Котомин, талантливый инженер и питерский интеллигент, когда-то задал здесь высокую планку образа жизни и культуры. А город достойно следует этой благородной линии.

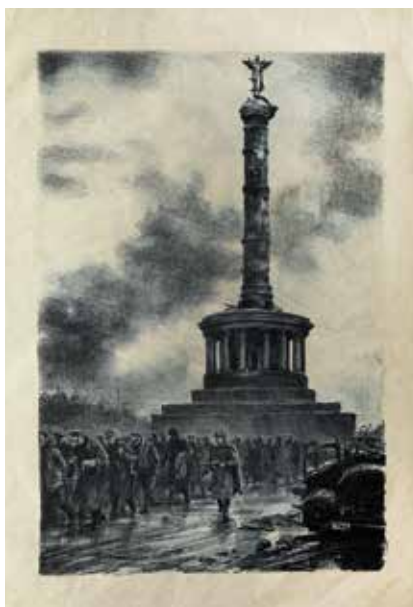
В прежнем виде, в новом свете

Екатеринбургский музей изобразительных искусств перманентно продолжает серию выставок, в которых представляет произведения, прошедшие реставрацию разной степени сложности, и в деталях знакомит зрителя с работой музейных специалистов, благодаря кропотливому труду которых сохраняется жизнь экспонатов и обеспечивается возможность показа фондовых предметов публике.

Например, в рамках проекта представили девять произведений печатной графики 1940-х годов. Свое место в постоянной экспозиции отечественного искусства XX века в Главном здании ЕМИИ заняли четыре литографии советского графика Владимира Богаткина, датированные концом 1940-х годов, а также пять линогравюр, выполненные эстонскими художниками в 1942 году.

Тема Великой Отечественной войны отражена в литографиях Владимира Валерьяновича Богаткина. С 1942 года художник служил в действующей армии, успевая кропотливо и внимательно фиксировать свои наблюдения в натуральных рисунках и быстрых эскизах. Полтора десятка лет творческой карьеры Богаткин посвятил работе в Студии военных художников имени Грекова, создав обширные литографические серии «Штурм Берлина», «Москва в 1941 году», «Ленинград в дни блокады» и многие другие. Несколько работ мастера отреставрированы и включены в экспозицию. В этих произведениях художник обобщает свои фронтовые воспоминания.

В 1941 году около 30 000 эстонцев были эвакуированы с территории, оккупированной немецкими войсками. Среди беженцев оказалась целая плеяда художников, которых разместили в Ярославле. В 1943-м именно там был осно-

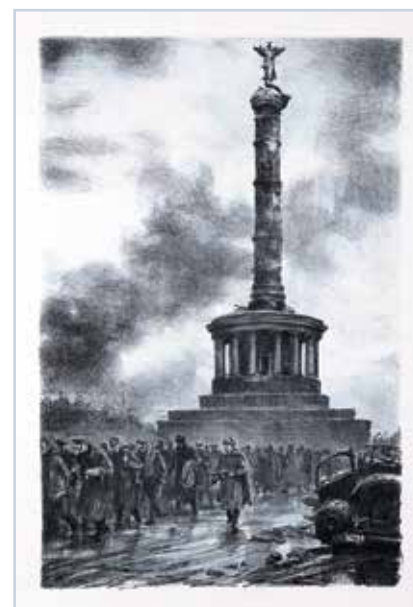

*До реставрации.
В. Богаткин. «Пленные немцы». 1944-48*

ван Союз эстонских художников, в состав которого вошли более десятка мастеров. После Великой Отечественной эстонские художники вернулись в Таллин, где продолжили свою творческую карьеру. В зале постоянной экспозиции ЕМИИ можно увидеть линогравюры эстонских авторов, посвященные событиям военного времени.

До проведения реставрационных работ данные произведения графики было невозможно экспонировать и выдавать для научных исследований из-за многочисленных разрывов, утрат, потертости красочного слоя, срывов фактуры. Кроме того, листы неравномерно пожелтели, бумага местами деформировалась, покрылась

поверхностными и втертыми загрязнениями разного характера. На оборотных сторонах листов имелись надписи, сделанные цветными чернилами и краской... В процессе реставрации, выполненной Натальей Михайловой и Марией Осипенко, в ходе многократных промывок и химической обработки, ослаблены пожелтение листов, втертые загрязнения и пятна различного происхождения, следы затеков. Места разрывов бумаги подклеены, заломы укреплены тонкой японской реставрационной бумагой. Утраты бумажной основы восполнены методами доливки и доставки бумагой, они затонированы под общий тон авторской бумаги акварельными красками и карандашами.

*После реставрации.
В. Богаткин. «Пленные немцы». 1944-48*

В образах Пушкина и Шамаханской царицы – артисты из театра-студии «Призма»

Юный сухоложец Никита ЗОРИН отлично справился со скороговорками

Дебют... журналистов

В череду многочисленных сухоложских фестивалей органично вписался и этот – «Вначале было Слово...». Организатором фестиваля грамотности выступила команда журналистов редакции муниципальной газеты «Знамя Победы». Это был их дебют.

Конечно, волновались, но, заручившись поддержкой управления культуры администрации городского округа, рискнули и – выиграли.

Любителей словесности пригласили в живописное место за город – в глэмпинг «Дивий Камень» на берегу реки Пышмы. Фестиваль задумывался как пушкинский, ведь год 225-летия Александра Сергеевича продолжается. Программа была с просветительским, игровым и творческим контентом. Работали несколько площадок: музыкаль-

но-поэтическая, лингвистическая, театральная.

На площадке «Вместе с Пушкиным» читали стихи поэта и посвящения ему. Вызвались выступить и взрослые, и дети. «Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?» – вопрошала волшебное зеркальце облаченная в «царское» платье и кокошник юная Лиза Бахарева... А 85-лет-

няя поклонница творчества Пушкина Алла Воинкова, Почетный гражданин Сухого Лога, выбрала величественное стихотворение «Кавказ». Когда дело дошло до свободного микрофона, им тут же завладели зрители, наперебой декламировавшие строки Пушкина.

Тех, кто хотел проверить свою грамотность, ждал демодиктант

Публике на фестивале было комфортно

«Свет мой, зеркальце, скажи...», – читает школьница Лиза БАХАРЕВА

Выступает театр «Околица» из деревни Сергуловка

Диктант требует сосредоточенности

по отрывку из повести «Барышня-крестьянка». «Лиза примерила обнову и призналась перед зеркалом, что никогда еще так мила самой себе не казалась», — писали суходолжцы на фирменных фестивальных бланках, под диктовку учителя русского языка Антонины Фалиной, и вспоминали подробности романтической пушкинской истории. После разбора сложных мест текста участники сами оценили себя, исходя из количества допущенных ошибок. Двое справились на пятерку!

А как зажигательно и весело упражнялись в чистоте и быстроте выговора на конкурсе скороговорок! Моментов, вызывающих интерес любителей словесности, хватало и на словарной игре по «Евгению Онегину».

На театральной площадке «А Пушкин бы одобрил!» публика тоже не скучала. Зрителям пришлось по вкусу присловья и прибаутки от народного коллектива «Околица» из деревни Сергуловки. Самодеятельные артисты показали фрагмент спектакля «Посидим рядком, поговорим ладком»: собрались деревенские кумушки порукodelничать и посудачить о жите-бытье, так увлеклись! Зрелищной оказалась пантомима от театра-студии «Призма» (г. Сухой Лог): сам Пушкин привел к публике героинь своих сказок, которые активно начали общаться друг с другом, с поэтом и с публикой...

А какой же фестиваль без мастер-классов?! И они были:

любителям современного рукоделия суходолжские умелицы предложили изготовить ароматные свечи и саше или расписать пряники. Кто-то рисовал глазурью золотую рыбку, другие — кота, который «все ходит по цепи кругом», а чья-то рука уверенно нанесла на пряник пушкинский профиль.

Уже во время фестиваля его гости благодарили организаторов за такой творчески наполненный день. Что ж, журналисты старались и стремились именно к этому. И, выходит, главной цели — создать на территории городского округа комфортную и привлекательную среду для общения любителей русского слова — достигли.

Словарная игра по роману «Евгений Онегин»

Всех участников фестиваля поощрили

Нэлли КОШКИНА

Сергей ВЕСЕЛКОВ

Ольга БЕРЕГОВЫХ

«Расписная суббота»

В сентябре в Перми прошел традиционный фестиваль «Расписная суббота», организатором которого выступил Пермский дом народного творчества «Губерния» при поддержке министерства культуры Пермского края и государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова. В конкурсе мастеров отличились свердловчане.

Фестиваль уже более десяти лет объединяет мастеров народной росписи Прикамья и других регионов России. И это не случайно: роспись по дереву – один из наиболее традиционных пластов народного художественного творчества, к которому не иссякает интерес на протяжении длительного времени, у многих поколений мастеров. Ценность и значимость этой уникальной декоративной росписи и сегодня постоянно подпитывают конкурсы мастерства.

В прошлые годы на конкурсе выполнялись росписи различных предметов мебели, наличников, дуг для упряжи, русской матрешки... А предметом росписи этого года неожиданно стал... скворечник, темой послужила поговорка «Готовь сани летом, а скворечник – зимой!». Более двадцати участников конкурса в течение четырех часов продемонстрировали чудеса традиционных техник росписи, а вместе с тем

Фрагмент росписи Нэлли Кошкиной

и уникальные россыпи узоров и цветочных мотивов локальных школ художественного мастерства.

В дни фестиваля работали деловые площадки, где обсуждались вопросы сохранения

народных художественных промыслов и ремесел в современной культуре; проходили мастер-классы, на которых конкурсанты щедро делились секретами своего мастерства со всеми желающими.

Победителем конкурса в росписи предмета стала Нэлли Кошкина из Нижнего Тагила. Она же заслуженно получила и первое место в мастер-классе на втором этапе. Второе место – у ее земляка Сергея Веселкова. Первой в категории «Любители» названа Ольга Береговых (с. Петрокаменское, Свердловская область).

Музей наивного искусства продолжает знакомить зрителей с аутсайдер-арт в России. В октябре-ноябре он представил выставку «Другие измерения. Урал», в рамках IX межкрупного Фестиваля реабилитационных программ для людей с психическими особенностями «Другие?».

Аутсайдерское искусство, известное как outsider art, представляет собой одно из самых загадочных и удивительных направлений творчества. Оно привлекает и в то же время отталкивает своей необычной эстетикой, яркой экспрессией и полным освобождением от устоявшихся традиций и канонов. Это искусство создается авторами, чье мышление и образ жизни часто не соответствуют общепринятым психосоциальным и художественным стандартам.

Выставочный проект «Другие измерения. Урал» представил произведения авторов и студийцев учреждений психиатрического профиля, интернатов и НКО, а также независимых художников-аутсайдеров, самоучек и «наивов» Уральского федерального округа. Объемная, многогранная, колоритная и аутентичная экспозиция включила живописные и графические произведения, а также арт-объекты. Было представлено более 50 художественных работ 24 авторов из Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Произведения непрофессиональных авторов очаровывают бесспорной оригинальностью художественного высказывания, выражающейся в своенравной визуальной подаче, изобразительной экспрессии, парадоксальности и абсурдности или, напротив, детской непосредственности.

Puma Софт. «Attention»

Puma Софт. «Broken genetic code»

Puma Софт. «Flowers»

С каждым годом в стране развивается деятельность мастеров в сфере народных художественных промыслов, что, в свою очередь, влияет на возрождение интереса к ним. Пришло понимание, что рукотворные изделия – не просто предметы декора или домашнего обихода, а своего рода национальные символы, представляющие нашу страну. Это неотъемлемая часть отечественной культуры и один из лучших способов изучения богатейших народных традиций.

Поэтому ежегодно в этой сфере устраиваются различные проекты. Ярким примером могут служить смотры мастеров на фестивалях национальных культур «Венок дружбы» (с. Ницинское Ирбитского муниципального образования), «Кашинский хоровод» (с. Кашино Богдановичского городского округа), «Иван-да-Марья» (Екатеринбург), на «Ирбитской ярмарке», «Ремесленной ярмарке» (Алапаевск).

И вот еще одно яркое событие: в Центральном парке Сысерти состоялся II межрегиональный фестиваль ткачества и прядения «На зеленой горке холст ткут», в котором приняли участие более 100 мастеров из Свердловской, Челябинской, Тюменской, Московской, Самарской и Воронежской областей, из Башкортостана и Удмуртии. Были организованы выставки – этнографическая, национального ткачества, работ студентов архитектурно-художественного университета. Демонстрируемые изделия стали свидетельством гармоничной комбинации традиций и новых технологий, а вместе с тем и доказательством создания совершенно уникальной и востребованной на современном

рынке художественной продукции. Украшением фестиваля стали конкурс рукотворных творений народных умельцев, флешмоб «Я – пряха» и дефиле в стиле «фолк». Ну а центром внимания были ярмарка мастеров и мастер-классы, в процессе которых опытные наставники делились секретами изготовления текстильных изделий.

На фото – работы студентов Уральского архитектурно-художественного университета.

Нынче легендарный мультфильм «Бременские музыканты» с музыкой Геннадия Гладкова отметил 55-летие. Романтическая и дерзкая, эта музыкальная фантазия сразу была обречена на долгую жизнь. И эта музыка просто просится на сцену!

Влюбленный Трубадур и его друзья – Пес, Кот, Петух, Осел, капризная Принцесса, веселые лесные разбойники во главе с Атаманшей – все любимые герои оживают в мюзикле «Бременские музыканты» на сцене Дома музыки. Их голосами поет хор «Доместик». Гимн музыкантов, марш охранников, серенада Трубадура, увертюра, дуэт Короля и Принцессы, песня Атаманши – вся партитура «Бременских...» звучит для зрителей. А артисты разыгрывают те невероятные истории, в которые попадали герои.

Автор проекта, режиссер и актер – Валерий Долганов. Дирижер (она же Атаманша) – Елена Скурихина, сольные партии исполняют: Трубадур – Александр Петров, Принцесса – Юлия Суклемина (солистка хора), Сыщик – Александр Углицких, Король – Сергей Шперлинг.

