

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

2023 – выпуск 4(113)

Волгоград
Екатеринбург
Ивановка
Иваново
Иркутск
Калининград
Кемерово
Краснодар
Москва
Новоуральск
Омск
Оренбург
Пенза
Пермь
Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург
Улан-Удэ
Энгельс

ТАТЬЯНА МЕЗЕНЦЕВА

**«Благодарна судьбе
за шанс связать жизнь с театром»**

 РОСТОВСКИЙ
 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
 МУЗЫКАЛЬНЫЙ
 ТЕАТР

*25 декабря исполнилось 75 лет
 заслуженному деятелю искусств России,
 бессменному
 художественному руководителю – генеральному директору
 Ростовского государственного музыкального театра
 Вячеславу Митрофановичу Куцёву*

Выпуск 4(113) – 2023 год
(ноябрь – декабрь)

Журнал зарегистрирован
Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ № ФС 77-84922 от 28 марта 2023 года.

Учредитель «Музыкального журнала» –
Индивидуальный предприниматель Прохоров Игорь Олегович.
Автор идеи, названия и концепции
«Музыкального журнала» – Елена Езерская.

Главный редактор – Игорь Прохоров.

Общественная редакция:

заместитель
главного редактора
редакция – Галина Скоробогатова;
– Евгения Артёмова,
Александр Матусевич,
Эрик Норбу,
Ирина Умнова,
Лариса Шицель;

модератор сайта
«Музыкального журнала» – Татьяна Тхарёва;

модератор
социальных сетей – Марина Чечушкова;

дизайн и вёрстка – Алексей Гурин.

Юридический и почтовый адрес редакции:
115054, г. Москва, ул. Валуева, 8/18 – 47.

Электронный адрес редакции:

info@themusicalmagazine.ru

Сайт «Электронное СМИ "Музыкальный журнал"»:

www.muzykalnyi-jurnal.ru

Подписка на «Музыкальный журнал» (печатная и электронная версии) производится в редакции через обращение на электронную почту «Музыкального журнала», а также через электронные подписные каталоги «Почта России» на сайте podpiska.pochta.ru и «Урал-Пресс» на сайте www.ural-press.ru, а также в отделениях почтовой связи.

Подписные индексы «Музыкального журнала» на 2024 год:
«Почта России» – П5583 (предприятия и организации),
П5582 (индивидуальные подписчики);
«Урал-Пресс» – 015045 (предприятия и организации, годовая),
015047 (предприятия и организации, 1-е полугодие).

- Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
- Мнение авторов публикаций и героев интервью может не совпадать с мнением редакции.
- За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несёт.
- Перепечатка материалов допускается только с официального согласия редакции.
- При перепечатке ссылка на «Музыкальный журнал» обязательна.

Журнал отпечатан в типографии

ООО «ВИВА-СТАР»
107023, Россия, Москва,
ул. Электрозаводская, 20.
Тел.: +7 495 780 67 06

Тираж 3000 экз.

© «Музыкальный журнал», 2023.
© ИП Прохоров Игорь Олегович, 2023.

ISSN 2308-5622

9 772308 562771 >

В НОМЕРЕ:

**ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗД
ЮБИЛЕИ**

4 Татьяна Мезенцева:
«Благодарна судьбе за шанс связать жизнь с театром».
Интервью с директором Иркутского областного музыкального театра имени Н. М. Загурского – Мария Жилина.

ПРЕМЬЕРЫ

12 Александр Матусевич.
Новая жизнь опальной оперы.

16 Анастасия Куропатченко.
«Бахчисарайский фонтан»: драмбалет 2.0.

20 Евгения Чугреева.
Дон Жуан в стиле «смарт».

24 Валерий Филимонов.
Лексикон грехов, страстей и надежд.

ЮБИЛЕИ

28 Дарина Гегиева. Авантюра удалась!
К юбилею художественного руководителя-генерального директора Ростовского музыкального театра Вячеслава Митрофановича Кущёва.

ПРЕМЬЕРЫ

36 Татьяна Тхарёва.
Межгалактическая няня.

Наши извинения.

Приносим извинения Краснодарскому музыкальному театру Творческого объединения «Премьера» имени Л. Г. Гатова за техническую ошибку, допущенную в публикации о премьере театра «Весёлая вдова» в печатной версии Выпуска №3 «Музыкального журнала» за 2023-й год. На стр. 72 правильное написание имени автора публикации – Игорь Завада. На стр. 73 (средняя колонка, седьмая строка сверху) правильное наименование театра – Ростовский музыкальный театр.

1-я страница обложки. Директор Иркутского областного музыкального театра имени Н. М. Загурского Татьяна Никифоровна Мезенцева. Фотография предоставлена пресс-службой театра. Публикацию о творческом юбилее Т. Н. Мезенцевой читайте на стр. 4–11.

2-я страница обложки и 1-я страница блока. Фотоколлаж к юбилею художественного руководителя-генерального директора Ростовского музыкального театра, заслуженного деятеля искусств России Вячеслава Митрофановича Кущёва. Фотографии предоставлены пресс-службой театра. Публикацию о юбилея читайте на стр.28–35.

1. После концерта, посвящённого 10-летию Ростовского музыкального театра. 2009. **2.** Вячеслав Кущев с главным приглашённым дирижёром театра Маурицио Донесом (Италия) и оркестром на сцене РГМТ. 2023. **3.** Визит Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Ростовский музыкальный театр. **4.** Торжественное вручение ключа от Ростовского музыкального театра Вячеславу Кущёву. **5.** Вячеслав Митрофанович поздравляет балетную труппу театра после премьеры балета «Золушка» С. С. Прокофьева. 2023. **6.** Поклоны после премьеры балета «Баядерка» Л. Минкуса. Слева направо: Вячеслав Кущёв, Мари Ито, заслуженный артист Республики Молдова Анатолий Устимов, заслуженная артистка России Юлиана Малхасянц, заслуженный работник культуры России Ирина Вторникова. 2018. **7.** Вячеслав Кущёв и главный балетмейстер Ростовского музыкального театра Иван Кузнецов после открытия Международного фестиваля балета «Лето балета» (в дальнейшем – Международный фестиваль имени О. Спесивцевой). 2018. **8.** Поклоны после премьеры оперы Н. А. Римского-Корсакова «Царская невеста». Слева направо: главный режиссёр Ростовского музыкального театра Павел Сорокин, главный хормейстер театра, заслуженный деятель искусств России Елена Клиничева, Вячеслав Кущёв, художник-технолог по костюмам оперы «Царская невеста» Аделина Злобина. 2023. **9.** На Исторической сцене Мариинского театра после показа балета «Золушка» С. С. Прокофьева. Слева направо: Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, Вячеслав Кущёв, министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева, губернатор Ростовской области Василий Голубев, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра, народный артист Российской Федерации Валерий Гергиев. 2022. **10.** Вячеслав Кущёв дарит оркестру театра букет цветов после премьеры оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама». 2016. **11.** Художественный руководитель-генеральный директор Ростовского музыкального театра, председатель Ростовского отделения Союза театральных деятелей России, заслуженный деятель искусств России Вячеслав Кущев.

40 Елена Тугаринова.
Нет, это было не напрасно.

44 Елена Полякова.
Герой на все времена.

48 Владимир Белунцов.
Роман с продолжением.

ЮБИЛЕИ

52 Светлана Алпатова. «Владимир Юдельсон. Впечатлизмы». К юбилею художественного руководителя Музыкального театра Кузбасса имени А. К. Боброва Владимира Иосифовича Юдельсона.

ALMA MATER. ТЕМА ГОДА.

60 Татьяна Ковалёва, Юлия Дудникова.
Гордость учителя – в учениках.

64 Екатерина Баталина-Корнева.
Конкурс «под ключ».

70 Никита Мерзлов.
«Гвардия культуры» на защите традиционных ценностей.

**ФЕСТИВАЛИ. КОНКУРСЫ.
КОНЦЕРТЫ**

74 Наталия Кузьмина.
«Музыка, несущая духовное начало».

76 Лариса Карпова.
Содружество идей и талантов.

79 НАШИ АВТОРЫ

12. На сцене Ростовского музыкального театра после премьеры балета «Дон Кихот» Л. Минкуса. Слева направо – Вячеслав Кущёв, солисты Национального балета Кубы Лаура Ормигон (Китри), Оскар Торрадо (Базиль), справа налево – заслуженный деятель искусств России Александр Анисимов, художник-модельер по театральным костюмам Наталья Земалиндинова. 2004. **13.** Вячеслав Кущёв с коллективом Ростовского музыкального театра на сцене после премьеры нового годнего мюзикла «Алиса в Стране Чудес». 2023. **14.** После «Необычного концерта по случаю...» в честь 70-летия В. М. Кущёва. Слева направо: заслуженный артист России Пётр Макаров, Вячеслав Кущёв, Екатерина Краснова, Виталий Козин. 2018. **15.** Поклоны на сцене Ростовского музыкального театра по завершении Гала-концерта фестиваля «20 лет на Большой Садовой». 2019.

3-я страница обложки и 80-я страница блока. Сцены из мюзикла «Мэри Поппинс. Диджейская сказка» Свердловской государственной детской филармонии (Екатеринбург). Фотографии предоставлены пресс-службой СГДФ. Публикацию о спектакле читайте на стр.36–39. На фотографиях – артисты Театра мюзикла СГДФ: **1.** Мэри Поппинс – Анастасия Филимонова, **2.** Слева направо: Свита Мэри Поппинс, роботы – артисты балета, Мисс Эндрю – Валерия Розенблит. **3.** Робот Робби – Михаил Ходаковский. **4.** Слева направо: Майкл Бэнкс – Марк Киришин, Джейн Бэнкс – Ульяна Татаурова. **5, 8.** Робот Стол – Юлия Кошман. **6.** Мэри Поппинс – Анастасия Филимонова. **7.** Слева направо: Майкл Бэнкс – Марк Киришин, Мистер Гуд – Андрей Костров, Джейн Бэнкс – Ульяна Татаурова. **9.** Слева направо: Мистер Бэнкс – Ярослав Рождественский, Мисс Эндрю – Валерия Розенблит. **10.** Слева направо: музыкальная группа «ZUBIK band», Робот Бот – Алина Финк, Майкл Бэнкс – Марк Киришин, Мистер Гуд – Андрей Костров, Джейн Бэнкс – Алина Финк, Миссис Бэнкс – Полина Новосёлова, Робот Робби – Михаил Ходаковский, Джейн Бэнкс – Ульяна Татаурова, Брэдбрей – Никита Медведев, Майкл Бэнкс – Марк Киришин. **11.** Сцена «Сон Мистера Бэнкса». **12.** Слева направо: Джейн Бэнкс – Ульяна Татаурова, Брэдбрей – Никита Медведев. **13.** Слева направо: Брэдбрей – Никита Медведев, Мэри Поппинс – Анастасия Филимонова. **14.** Поклоны в финале спектакля. **15.** Слева направо: Джейн Бэнкс – Ульяна Татаурова, Майкл Бэнкс – Марк Киришин, Мэри Поппинс – Анастасия Филимонова.

4-я страница обложки. Сцены из мюзикла Оренбургского театра музыкальной комедии «Капитанская дочка». Публикацию о премьере читайте в следующих номерах «Музыкального журнала».

Иркутский областной музыкальный театр имени Н. М. Загурского

ТАТЬЯНА МЕЗЕНЦЕВА: «БЛАГОДАРНА СУДЬБЕ ЗА ШАНС СВЯЗАТЬ ЖИЗНЬ С ТЕАТРОМ»

Директор Иркутского областного музыкального театра имени Н. М. Загурского Татьяна Никифоровна Мезенцева.

От редакции:

Татьяна Никифоровна Мезенцева родилась в Иркутске. Окончила Иркутскую государственную экономическую академию по специальности «Экономика и социология труда» (1999). В 2003-м году была принята на службу в Иркутский областной музыкальный театр имени Н. М. Загурского на должность заместителя директора по организации зрителей, в 2013-м году приказом министерства культуры и архивов Иркутской области назначена директором театра. Татьяна Никифоровна прошла профессиональную переподготовку в Высшей школе деятелей сценического искусства под руководством Г. Г. Дадамяна при Московском государственном институте культуры по специальности «Менеджмент социально-культурной

деятельности: сценическое искусство (2015) и по направлению «Директор театра: нормативно-правовые и психологические аспекты управленческой работы» (2019). Прошла курсы повышения квалификации в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по направлению «Управление в сфере культуры» (2017). За большой вклад в культуру Т. Н. Мезенцева награждена Благодарностью Министра культуры Российской Федерации (2016). Отмечена премией губернатора Иркутской области за личный трудовой вклад в обеспечение эффективности деятельности учреждения культуры (2023).

Интервью – Мария Жилина (Иркутск).

– Вы по профессии – экономист, почему из всех возможных сфер деятельности выбрали театр, да ещё музыкальный?

– Во мне всегда вызывало восторг сочетание разных видов искусств, поэтому музыкальный театр всегда нравился мне больше остальных. Кажется, что он разом «завоевывает» все наши чувства: сцена завораживает взгляд, музыка ласкает слух, душа хочет подпевать ариям, а тело – двигаться в танце. Ты полностью и без остатка принадлежишь происходящему на сцене, и это невероятные эмоции. Я всегда любила наш театр и была его преданным зрителем, но никогда даже и не думала о том, что окажусь за чертой кулис. В своё время я окончила Байкальскую экономическую академию и более шестнадцати лет проработала в банковской сфере. Однако в моей жизни настал момент, который, наверное, знаком многим. Ты вдруг оказываешься у черты, стоя перед которой, начинаешь задавать себе вопрос «А что дальше?». Что будет в следующие шестнадцать лет цифр, счетов, бумаг, жизни от отчёта до отчёта? В этом бесконечном дне сурка мне отчаянно хотелось перемен, и, по-видимому, Вселенная услышала мой вопрос. У меня всегда были хорошие организаторские способности, я с лёгкостью вела администраторскую деятельность, ещё в школьные годы всегда была старостой и председателем совета отряда. Поэтому, когда мне поступило предложение стать специалистом по организации зрителей в Иркутском музыкальном театре, я с волнением его приняла. Это стало глотком свежего воздуха для меня! Быть настолько близко к чуду творчества! Я чувствовала, что в театре действительно смогу сделать что-то полезное и значимое, и сразу для этого появились идеи и силы. Да, в моей жизни до сих пор есть цифры, счета и бумаги, но теперь это просто важная и необходимая часть любимого дела. Я невероятно рада и благодарна судьбе за то, что она подарила мне шанс связать свою жизнь с нашим музыкальным театром.

В 2023-м году деятельность Татьяны Мезенцевой на посту директора Иркутского музыкального театра была отмечена премией губернатора региона. Награду вручил лично глава Иркутской области Игорь Кобзев.

– В этом году исполнилось 35 лет «Школе Дадамяна». Мы провели небольшое исследование и поняли: практически каждый нынешний руководитель театра оказывается её выпускником. В чём, как вы думаете, «секрет популярности» Школы, в чём вы видите роль Школы и её уроков для современного театрального процесса?

Здание Иркутского областного музыкального театра имени Н. М. Загурского.

Каждую осень на сцене Иркутского музыкального театра проходит Международный фестиваль академической музыки «Звёзды на Байкале» – грандиозный праздник искусства, завоевавший статус одного из ярчайших культурных событий России. Один из любимых и всегда желанных для иркутской публики участников – народный артист СССР Владимир Спиваков. На фотографии слева направо: Татьяна Мезенцева, Владимир Спиваков и заместитель директора театра по финансам Любовь Беломестных

ших педагогов, профессионалов, чьи достижения нас вдохновляли. Это и Кирилл Игоревич Крок, и Ирина Александровна Черномурова, и Давид Яковлевич Смелянский, но Геннадий Григорьевич всегда отмечал: «Половину знаний вы получите от преподавателей. Другую половину – друг от друга».

Действительно, многие из нас, слушателей школы, на момент учёбы уже возглавляли театры, кто-то стал руководителем позже. Мы обменивались опытом, обсуждали победы и неудачи, поддерживали друг друга советом и делом. Придя на курс, мы убедились, что братство школы Дадамяна, о котором ходили легенды, реально существует. Наверное, в этом и есть весь секрет. До сих пор мы с однокурсниками прекрасно общаемся и, по возможности, всегда стараемся увидеться. Несмотря на творческую конкуренцию, которая, конечно же, есть в любой сфере, в наших отношениях не было и нет места гордыне или зависти. Нам не жалко делиться идеями, не зазорно восхищаться успехами другого и учиться у него. Мы понимаем, что делаем общее дело – трудимся на благо искусства своего города, своего региона, нашей страны.

– Чтобы работать в театральной среде, наверное, надо хотя бы ненамного быть сродни театру. Насколько вы сами – театральный человек?

– Я поступила в школу Геннадия Григорьевича Дадамяна в 2013-м году. Мы были юбилейным, двадцать пятым курсом направления «Менеджмент сценического искусства». Я с огромной теплотой вспоминаю и время учёбы, и своих замечательных коллег, и преподавателей, и, прежде всего, Геннадия Григорьевича, которого мне посчастливилось знать лично. Он был человеком исключительных знаний, феноменальной памяти, потрясающего чувства юмора. На каждый случай у него всегда находилась соответствующая история, острый анекдот, меткая цитата. Для нас, своих учеников, он приглашал луч-

Осенью 2023-го года состоялась премьера музыкальной сказки «Петя и волк» в рамках культурно-просветительского проекта для детей «Прокофьев+». Главные роли в спектакле исполняют юные артисты Детского музыкального театра «Стрекоза». Этот коллектив уже более десяти лет существует при Иркутском музыкальном театре и воспитывает новое поколение.

– В нашем деле крайне важно «быть» в искусстве, даже «жить» им: ходить на премьеры, следить за творчеством композиторов, драматургов, режиссёров, интересоваться популярными направлениями, читать критику и отзывы зрителей на последние спектакли. Даже если ты приходишь в эту сферу «чистым листом», то становишься театральной личностью уже обязан по долгу службы, ведь без знаний и насмотренности невозможен и твой собственный профессиональный рост.

Если говорить обо мне, то я всегда с огромным удовольствием ходила и хожу в наши иркутские театры, которые очень достойно представляют сибирское искусство. Когда же собираюсь в командировку или отпуск в другие регионы, то всегда смотрю, что в это время предлагает местная сцена. Смешно сказать, иногда даже доходит до того, что я просто не могу в поездках встретиться с друзьями, ведь почти каждый мой вечер занят театром – не могу упустить шанс увидеть что-то новое! Театр определённо вызывает приятную зависимость (улыбается).

– Вы занимаетесь только организационными вопросами? Влияет ли ваше мнение, ваши вкусы на выбор репертуара, приглашения творческих деятелей – солистов, постановщиков? С кем вы советуетесь, чьё мнение в театре имеет для вас значение?

– Как директор я несу всю полноту ответственности за театр. От подготовки предстоящей премьеры до ремонта гримёрок – я контролирую все рабочие процессы и принимаю окончательные решения. Однако, безусловно, этим решениям предшествует совместная работа соответствующих подразделений театра. Я всегда отдаю дань компетенциям других людей и прислушиваюсь к профессионалам в своей области. Идеи будущих постановок, кандидатуры специалистов, которых бы хотелось привлечь к сотрудничеству, мы обсуждаем с главным режиссёром Анастасией Анатольевной Гриненко и главным дирижёром Виктором Сергеевичем Олиным. Я очень ценю мнение наших народных артистов Владимира Александровича Яковлева, Николая Петровича Мальцева, Николая Ивановича Хохолкова.

Их многолетний опыт – просто бесценен во многих аспектах нашей работы. Руководитель отдела художественного освещения, заслуженный работник культуры Российской Федерации Галина Павловна Мельник – один из самых эрудированных и насмотренных людей в области музыкального театра, которых я знаю. Предложений очень много, однако, репертуарные планы театра – это не только вопрос творческих желаний, амбиций и вкусов. На судьбу той или иной идеи влияет множество факторов: уместность постановки, возможности сцены, труппы, технических цехов, бюджета и многое другое. Всё это стоит учитывать.

– В советское время одним из активных органов управления творческой жизнью театра был художественный совет. Может быть, стоит возродить такого рода экспертизу хотя бы внутри театров, или театру необходимо единоначалие?

– Я считаю, что каждый театр находит свою форму управления. Очень сложно давать оценки такому явлению, как художественный совет, потому что мы знаем разные примеры его эффективности, и поэтому мнения о его целесообразности всегда будут расходиться. Безусловным плюсом и основой работы худсовета является творческая дискуссия. Однако, на мой взгляд, при мудром руководстве она возможна и без закрепления структуры с подобной функцией. Я привыкла окружать себя квалифицированными специалистами, давать им карт-бланш в сфере их полномочий и чтить их авторитет, но глобальные решения, которые могут повлиять на судьбу театра, всё же должны приниматься одним человеком. Тем, кто будет нести за него ответственность, тем, кто не будет опираться на личный интерес, тем, кто сможет учитывать не только художественные аспекты жизни театра, хоть они и стоят на первом месте. Поэтому я считаю, что театру всё же необходимо единоначалие, адекватное, грамотное и беспристрастное.

Участники фестиваля «Звёзды на Байкале» на сцене Иркутского областного музыкального театра.

Открытие обновленного Театрального музея в 2022-м году стало одним из ярчайших событий в жизни театра. Теперь коллектив сможет сохранять свою историю и историю культуры региона с использованием потенциала актуальных диджитал-инструментов и современной образовательной среды.

К 80-летию юбилею Иркутского музыкального театра была выпущена книга «Вехи истории. 2011–2021». Она является продолжением театральной летописи, рассказывающей о жизни театра с момента его основания в 1941-м году. Новый том повествует обо всех премьерах за последние десять лет, солистах, руководителях цехов. Отдельная глава посвящена закулисной и работникам «невидимого фронта».

Творческие номера, очерки и рассказы о деятельности нашего театра в военные годы – всего мы сделали почти сто публикаций, и нам было приятно, что наша деятельность отмечена Российским оргкомитетом «Победа» и Президентом Российской Федерации.

Кроме этого мы нашли способ с коллегами поддержать друг друга в такой трудной ситуации. Совместно с Санкт-Петербургским государственным театром музыкальной комедии мы провели ... обменные виртуальные гастроли. Да, и такое тоже было. Мы смогли представить пять спектаклей разных жанров на интернет-площадках петербургского театра, коллеги, в свою очередь, сделали тоже самое на наших. Тем не менее мы были рады вернуться к нашему привычному образу жизни, к самой сути театра – живому общению с публикой.

– Для каждой профессии есть, что называется, «свой устав», свои принципы организации работы. Есть у вас, как у директора музыкального театра, некий свод правил, которым вы следуете?

– Мне ближе определение «принципы организации работы», и все они основываются на моём уважении к коллективу. Я считаю важным давать сотрудникам больше самостоятельности. Конечно, для этого необходимо уметь доверять и относиться к мелким разочарованиям как к определённой плате за это самое доверие. Однако всё с лихвой окупается результатами, которые рождаются в условиях творческой свободы, дающей людям шанс раскрыть свои таланты. Как руководитель я всегда стараюсь поощрять стремление к развитию в своих сотрудниках: чем сильнее твой коллектив, тем сильнее ты сам. Хотят наши ребята участвовать в конкурсах и получать премии и стипендии? Хотят получать образование? Хотят создать новый творческий проект? Всегда поддержим и предоставим для этого все имеющиеся возможности! Надо беречь этот внутренний огонь, эту жажду творить и создавать, особенно в молодёжи. Им всегда следует давать дорогу, а мэтров – уважать и чтить. Ещё, конечно, руководителю важно уметь признавать свои ошибки, как бы сложно это ни было.

– Был период, в который театры находились в изоляции коронавируса. Этот опыт был негативным или дал новый толчок к развитию (появились ли новые формы работы, прижились ли они)?

– Этот опыт просто был иным. Нам, как и всем, хотелось продолжать работать – выступать, ездить на гастроли, но это было физически невозможно. Мы все оказались заложниками глобальных обстоятельств. Однако рефлексировать впустую совершенно не было времени и желания, поэтому мы просто начали осваивать новые формы общения с аудиторией. Для нас это был определённый вызов – оставаться интересными нашим зрителям без возможности пригласить их в зал и подарить им живое искусство. Тогда театр полностью перешёл в социальные сети. Мы записывали песни и инструментальные номера, проводили онлайн-зарядки, читали стихи, участвовали во флешмобах, снимали ролики в поддержку врачей, разворачивали целые информационные кампании. Так, например, в апреле 2021-го года мы запустили онлайн-проект «Салют Победы». В рамках этой инициативы театр подготовил для зрителей ряд тематических публикаций, посвящённых празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В поздравительных видеороликах солисты, артисты хора, балета, оркестра, а также воспитанники нашего Детского музыкального театра «Стрекоза» исполняли песни и стихи о войне и любви к Родине.

– Вы пришли в театр как специалист по организации зрителей. Почему, на ваш взгляд, вообще стала возникать потребность в том, чтобы зрителей организовывать?

– Если в советское время досугом населения зачастую занимались профсоюзы, то в нынешнее время поход в театр – это персональный выбор каждого. Теперь театр конкурирует с другими видами проведения досуга, коих великое множество. Поэтому мы должны дать зрителям возможность узнать о нас как можно больше: рассказать им, что в театре идут интересные постановки, показать, что купить билет и прийти в театр – просто и легко. Основная задача отдела по работе со зрителями – максимально проявить гостеприимство

Лирико-комическая опера «Старший сын». Премьера спектакля в 2022-м году стала уникальным событием не только для Иркутска, но и для всего театрального пространства страны, ведь сейчас он – единственный в России. До этого опера была представлена лишь в 1983-м году на сцене Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

и сделать каждый визит в театр для наших гостей комфортным. Публика должна захотеть к нам прийти, а потом ещё и вернуться.

Во много благодаря программе «Пушкинская карта» значительно расширилась наша молодёжная аудитория. Помню, как только проект стартовал осенью 2021-го года, мы стали шестыми в России и вторыми в Сибири и Дальнем Востоке по реализации билетов по Пушкинской карте! Это было невероятно приятно! Здорово, что мы интересны юной публике – к нам часто приходят ребята, которые ещё ни разу не были в театре. Они неуверенно переступают порог и робко спрашивают, в каком месте у нас находится гардероб. Они только знакомятся с театром, и мы стараемся сделать это знакомство приятным.

– Как вам удаётся (и удаётся ли) удерживать артистическую массу от «миграции» в поисках лучшего места работы? Чем «заманиваете» молодёжь?

– Вы знаете, в последние сезоны у нас наметилась приятная тенденция – к нам начали приезжать талантливые молодые люди из Центральной России, те, кто получил прекрасное высшее образование в крупных столичных вузах. Несмотря на то, что мы находимся в отдалённом от центра регионе, наш театр становится привлекательным местом работы для перспективных артистов. Иркутск – культурный город, а мы – крупный областной репертуарный театр. У нас две сцены, множество интересных премьер, гастроли по области и стране, выступления на праздничных и благотворительных мероприятиях. Интересных ролей и проектов для реализации и развития хватает всем, а ещё крайне важно то, что мы относимся к театру как к дому. Я как директор делаю всё, чтобы в нём было всем комфортно и уютно – чтобы театр был ухоженным и повсюду царили чистота и порядок, чтобы мы регулярно приобретали новые музыкальные инструменты, концертные костюмы, оборудование, материалы. Театр

Мюзикл «Декабристы». Специально для постановки в Иркутске автор либретто Карина Шебелян дополнила первоначальную историю новыми деталями. Основное действие спектакля предстало перед зрителями воспоминанием князя Трубецкого, находящегося в сибирской ссылке и спустя годы пытающегося осмыслить трагические события прошлого. Такой ход стал органичной основой для театральной постановки в городе, которому выпала честь увековечить память первых русских революционеров. 2021.

Работая над мюзиклом «Декабристы», режиссёр Филипп Разенков очень проникся этой глубокой и трогательной историей. «Я узнал, сколько Сергей и Екатерина Трубецкие привнесли в Иркутск знаний, культуры и своей любви. Уверен, что эти люди заслуживают того, чтобы здесь появился такой спектакль».

должен быть обеспечен, я в этом убеждена. Если будет иначе, человек к своему ремеслу будет относиться без энтузиазма, его всё время будут отвлекать насущные проблемы, а актёрам, музыкантам, режиссёрам, художникам внутренний огонь жизненно необходим.

Могу сказать, что у нас очень душевный коллектив. Новых ребят сразу же принимают в театральную семью. Нам близки такие понятия, как поддержка, чувство плеча, творческое единение. В процессе создания нового спектакля задействован каждый человек в театре. Именно это чувство сопричастности, вовлечённости, совместного созидания даёт энергию рожать идеи, разрешать конфликты, преодолевать усталость.

– Есть какие-то эксклюзивные проекты у театра?

– В сентябре 2022-го года мы запустили новый культурно-образовательный проект «Театр+». В первую очередь он ориентирован на молодых людей, которые являются участниками программы «Пушкинская карта». Нашими партнёрами в этой инициативе стали Музей декабристов, Иркутский художественный музей имени В. П. Сукачёва, Библиотека имени И. И. Молчанова-Сибирского, Культурный центр Александра Вампилова, Библиотека имени И. Ю. Уткина. По замыслу проекта мы предлагаем ребятам сходить на экскурсию в музей или прослушать образовательную лекцию в библиотеке о временной эпохе, исторической личности и персонаже из предлагаемой постановки, а затем прийти к нам в театр на тематический спектакль. В рамках проекта мы приглашаем посмотреть мюзиклы «Декабристы», «Бесприданница», «Мёртвые души», оперу «Старший сын» и пластический спектакль «Мой Есенин». Мы очень благодарны нашим коллегам за отклик и поддержку. Вместе мы запустили

В 2021-м году прошёл Областной конкурс детского и юношеского художественного творчества «Я люблю музыкальный театр», приуроченный к 80-летию коллектива. На суд жюри было представлено сто пятьдесят работ со всего региона. Каждый участник смог запечатлеть своё личное видение Иркутского музыкального театра в разных художественных направлениях. Татьяна Мезенцева и заместитель министра культуры Иркутской области Руслан Дячук наградили победителей.

Мюзикл-фантазмагория «Мёртвые души». Изобретательная музыкальная фантазия, в которой есть место авантурным приключениям, едкой сатире, трогательной истории любви и философским размышлениям. Спектакль стал одним из самых масштабных в Иркутском музыкальном театре, в нём занята практически вся труппа. Для постановки изготовлены многофункциональные декорации с элементами стиля стимпанк и яркие причудливые костюмы. 2022.

замечательный проект, который открывает для молодёжи новые смыслы и взаимосвязи между историей, литературой и театральным искусством.

Также год назад после реконструкции мы открыли наш обновленный Театральный музей в рамках социально-просветительского проекта ЗАГУРСКИЙ DIGITAL. Это наша общая большая победа, над которой мы все трудились почти два года. Мы выиграли грант Президента Российской Федерации и грант министерства культуры Иркутской области, вложили собственные средства. Мы отремонтировали помещение музея, заменили выставочное оборудование, отреставрировали старые и выбрали новые экспонаты. Хочу отметить, что в создании экспозиции неоценимую помощь оказывали все цеха театра, а также наши любимые зрители. Они находили старые программы, афиши, книги с автографами. Ещё в нашем музее появились цифровые устройства – интерактивная доска и электронная книга, в которые загружена полная информация об истории театра. Это уникальное образовательное пространство, которым мы очень гордимся. В 2023-м году мы вошли в Ассоциацию театральных музеев России, выступали со своим докладом на конференции в Санкт-Петербурге.

В начале этого театрального сезона состоялась премьера музыкального спектакля «Петя и волк» в рамках нашего нового культурно-просветительского проекта для детей «Прокофьев+». На реализацию этой инициативы мы выиграли грант «Российского фонда культуры». Известная симфоническая сказка в нашей версии рассказывается языком музыкального театра – каждый персонаж не только

Круглый стол Байкальского театрального форума «Региональный театр: проблемы, перспективы и точки роста», организатором которого выступал Иркутский музыкальный театр. 2019.

наделяется голосом соответствующего инструмента, но и воплощается актёром на сцене. Главные роли исполнили воспитанники Детского музыкального театра «Стрекоза». В оформлении спектакля используются современные приёмы сценографии: элементы песочной анимации и компьютерная графика, которые делают сказку интересной даже для самых маленьких зрителей. Мы уже провели гастрольные показы сказки в нескольких городах и посёлках Иркутской области, а ещё записали видеoverсию спектакля. Её будут показывать посетителям учреждений культуры и учащимся образовательных учреждений города Кировска Луганской Народной Республики – подшефного города Иркутской области.

– Какими своими достижениями в театре вы гордитесь? Какие есть планы на будущее?

– В нашей профессии, как и в любой другой, нельзя стоять на месте. После достижения одной цели необходимо сразу же двигаться к другой, стремиться к следующей и расти дальше. В таком темпе все достижения очень быстро начинают восприниматься как что-то само собой разумеющееся, поэтому хвалим мы себя довольно редко – просто некогда (*улыбается*). Однако, если говорить серьёзно, то проектов, которые бы мы хотели отметить, очень много, и разговор о них был бы долгим. Наверное, хотелось бы просто обозначить важные для нас направления развития.

В этом году в нашем театре произошло по-настоящему грандиозное событие – впервые с момента постройки здания театра, а это конец 1980-х годов, мы заменили комплекс верхней механики сцены. Была проделана масштабная работа, ремонт длился больше полугода! Мы планируем и дальше обновлять наше сценическое пространство: в дальнейшем нас ждёт замена светового и звукового оборудования, нижней механизации сцены. В творческом плане мы стремимся к тому, чтобы в репертуаре появлялись спектакли, связанные с нашим родным краем, а для музыкального театра такие произведения найти, действительно, сложно. Это и мюзикл «Декабристы» Евгения Загота, в котором специально для нас дописали линию о пребывании Трубецкого в Иркутске, – спектакль стал шестикратным номинантом Российской национальной театральной премии «Золотая Маска». Это и лирико-комическая опера «Старший сын» Геннадия Гладкова, в основе которой пьеса нашего выдающегося земляка Александра Вампилова. В 2023-м году мы представили это произведение столичному зрителю на сцене театра «Геликон-Опера». В планах – постановка рок-спектакля «Антигона» на музыку Владимира Соколова,

настоящей иркутской легенды. Одну из интереснейших пьес нашего сибирского драматурга Владимира Гуркина на нашу сцену перенесет режиссёр Дмитрий Акимов.

Нам также важно, чтобы совершенствовалось мастерство артистов и творческих работников, поэтому мы продолжим приглашать ведущих педагогов и специалистов для повышения квалификации. Театр всегда старается поддерживать сотрудников в их стремлении к знаниям. Я горжусь тем, что многие наши ребята сейчас получают образование в лучших вузах Москвы и Санкт-Петербурга – это Российский институт театрального искусства – ГИТИС, Школа Г. Г. Дадамяна, Театральный институт имени Б. Щукина, РГИСИ, РГПУ имени А. И. Герцена.

Конечно, мы будем и дальше делать наш репертуар увлекательным и многогранным, работать с талантливыми постановщиками, вести социальные проекты. Мы будем прилагать все усилия, чтобы театр любили зрители и достойно оценивало профессиональное сообщество, коллектив ездил на гастроли, принимал участие в фестивалях и удостоивался наград. Ещё очень много вершин, которые мы мечтаем покорить.

Фотографии предоставлены пресс-службой Иркутского областного музыкального театра имени Н. М. Загурского.

Директор Иркутского областного музыкального театра имени Н. М. Загурского Татьяна Никифоровна Мезенцева в рабочем кабинете в театре.

Бурятский государственный академический театр оперы и балета
имени народного артиста СССР Г. Ц. Цыдынжапова

НОВАЯ ЖИЗНЬ ОПАЛЬНОЙ ОПЕРЫ

Александр Матусевич
(Москва)

Первая премьера сезона 2023/2024 – опера Вано Мурадели «Великая дружба» – состоялась в Улан-Удэ 13 сентября и сразу вызвала огромный интерес театралов, что неудивительно – опальное произведение композитора на 75 лет «легло на полку» музыкальных архивов после жёсткого постановления Политбюро ЦК ВКП (б) 1948-го года о формализме.

Эту загадочную оперу по большому счёту никто не видел и не слышал три четверти века – после её знаменитого разгрома партийно-государственными органами по обвинению в формализме и прочих буржуазных грехах. Хотя в 1960-е Мурадели сделал новую редакцию оперы, фрагменты которой были записаны на пластинку, а в 1965-м состоялась её концертное исполнение в Москве. В 1972-м постановкой «Великой дружбы» открылся Северо-Осетинский оперный театр в Орджоникидзе (нынешнем Влади-

кавказе), новую жизнь в оперу эти события не вдохнули – она выпала из актуального контекста отечественной театральной практики. В этой связи можно вспомнить судьбу другой опальной оперы, подвергшейся разгрому двенадцатью годами раньше (в 1936-м) – «Леди Макбет Мценского уезда» Шостаковича: её новая редакция под названием «Катерина Измайлова», предпринятая композитором в 1960-х, вошла в активный репертуар советских театров и получила широкую известность. С «Великой дружбой»

такого не случилось, хотя грозные приговоры специального постановления Политбюро ЦК ВКП(б) в отношении оперы были дезавуированы аналогичным документом спустя десятилетие.

Что же действительно произошло в январе 1948-го, когда на третье представление «Великой дружбы» в Большом театре пришёл лично товарищ Сталин, нам остаётся только гадать: на эту тему написано уже много как серьёзных научных исследований, так и спекулятивной беллетристики с уклоном

в конспирологию – однако, ни те, ни другие точного ответа не дают.

Начиналось же всё прекрасно – идея создания оперы о Серго Орджоникидзе и его агитационной деятельности на Кавказе появилась вскоре после смерти видного большевика в 1937-м. В 1947-м такая опера была написана Вано Мурадели (Орджоникидзе прямо в опере не назван – главный герой поименован обобщённо Комиссаром) и принята к постановке сразу в тринадцати оперных театрах СССР: событие позиционировалось как важная часть торжеств к тридцатилетию Октябрьской революции. Мировая премьера состоялась в Сталино (нынешнем Донецке), за ней последовали постановки по всей стране от Вильнюса до Улан-Удэ, они были в целом успешны и по своему художественному уровню (например, в Большом опере были отданы лучшие исполнительские силы – пели звёзды: Павел Лисициан, Георгий Нэлепп, Сергей Лемешев, Максим Михайлов, Алексей Иванов, Ирина Масленникова, постановку осуществили великие Александр Мелик-Пашаев, Борис Покровский и Фёдор Федоровский), и по приёму у публики, и по первоначальному официальному одобрению. Однако роковой визит генсека на московскую премьеру прервал «триумфальное шествие» «Великой дружбы» по сценам Советского Союза.

Бурятский театр оперы и балета решил исправить несправедливость и доказать,

что опера Мурадели достойна сцены и забыта напрасно. Художественный руководитель БГАТОиБ, музыкальный руководитель и дирижёр спектакля в московском показе Владимир Рылов предложил её новую редакцию, главной новацией которой оказался придуманный с нуля эпилог (его не было у композитора, хотя Рыловым взяты мотивы из оперы Мурадели), что оказалось самым спорным моментом в новой постановке. Во-первых, эпилог музыкально-драматургически не оправдан – после логичного торжественного финала, предусмотренного композитором, после кульминации и апофеоза, музыкально скромный «довесок» лирического характера оказывается непонятным публике. Возможно, предполагая подобную реакцию, постановщики после финального закрытия занавеса повторяют бравадную музыку кабалетты Комиссара «Русский, грузин, ингуз, осетин встали в едином строю», под которую на поклон выходят все участники спектакля, то есть завершают оперу всё равно мажорно. Во-вторых, идейно эпилог абсолютно противоречит содержанию произведения, которое недвусмысленно прославляет революционную тематику и советскую действительность: авторы же спектакля искусственно привязали к опере намёки на репрессии 1930-х годов и сомнения главного героя в верности его коммунистическим убеждениям. Не исключено, что исторический Орджоникидзе под конец

В. Мурадели. «Великая дружба». Сцена из спектакля. Муртаз – Жансо Бамбагаев, Галина – Маргарита Мартынова.

жизни испытывал нечто подобное (хотя свидетельства об этом противоречивы, а факты достоверно не установлены), но проблема спектакля в том, что в опере Мурадели ничего подобного и близко нет. Получается, что Рылов и его команда редактируют содержание произведения в угоду сегодняшним представлениям о советской эпохе – примерно также, как делали в 1939-м году авторы новой редакции «Ивана Сусанина», вычищая из него промонархические мотивы в угоду коммунистической идеологии. В-третьих, эпилог необдуманно решён и сценически – те смыслы, которые в него вкладывают авторы спектакля (судя по сценарию в буклете), всё-таки не вполне считываются публикой в зале и вызывают, скорее, чувство недоумения, чем солидарности.

Второе редакторское новшество дирижёра-постановщика, напротив, весьма удачно: во второй акт Рылов добавил развёрнутый танцевальный номер «Праздник в колхозе», написанный Мурадели задолго до оперы и логично вписавшийся в её партитуру – кстати, отсутствие в опере танцевальных и плясовых мотивов было одной из претензий партийной критики 1948-го года к «Великой дружбе».

Что же касается пресловутых обвинений в формализме, то, похоже, они были использованы в 1948-м лишь как удобное идеологическое клише, мало соответствующее с реальным содержанием произведения и для достижения других целей – политических. Тем не менее, даже

В. Мурадели. «Великая дружба». Сцена из спектакля.

В. Мурадели. «Великая дружба». Сцена из спектакля. Мейрана – Билигма Ринчинова, Комиссар – Александр Хандажапов.

В. Мурадели. «Великая дружба». Сцена из спектакля.

если и рассматривать эти упреки всерьёз, то стоит вспомнить Максима Горького, главного идеолога соцреализма, противопоставляемого буржуазному формализму, по мысли которого, высказанной им в 1936-м, «формализм чаще всего служит для прикрытия пустоты или нищеты души... излишняя орнаментика и детализация неизбежно ведут к затемнению смысла фактов и образов. Формализмом пользуются из страха перед простым, ясным, а иногда и грубым словом, страшась ответственности за это слово... как средством одеть свои мысли так, чтоб не сразу было ясно их уродливо-враждебное отношение к действительности, их намерение исказить смысл фактов и явлений». Ничего подобного в музыке Мурадели нельзя усмотреть при всём желании: возможно, она не самая талантливая, но весьма мастеровитая, искренняя и яркая, с оригинальными ритмами и гармониями, терпкими тембрами, очевидным мелодическим богатством, с явным влиянием как русской классической оперы (например, ориентализма Римского-Корсакова и Бородина), так и современников композитора (например, творчества Прокофьева). При этом автор демонстрирует и драматургическое чутье, и неоспоримое чувство формы. Кавказ обрисован в партитуре со всех сторон (противостоящие казаки и горцы показаны очень колоритно) – достоверно и с размахом: уроженцу Гори этническому армянину Мурадели всё это было хорошо известно

В. Мурадели. «Великая дружба». Сцена из спектакля.

Кавказские горы, то дерущихся в воздухе орлов, то скачущие табуны лошадей. Четыре арки, украшенные виноградной лозой, ограничивают пространство сцены, в глубине которой – деревянный помост с двумя скатами, позволяющий давать в спектакле второй план и более динамично решать те или иные мизансцены. Казачья мазанка или горное жилище старого аксакала выглядят отчасти по-лубочному наивно, зато хороши колоритные и соответствующие эпохе костюмы. Зажигательно поставлена танцевальная сцена Александром Курбатовым – бурятский кордебалет оказывается по-кавказски темпераментным, не боясь показать и знаменитый лезгиночный манок – танец на пальцах, лихо отплясываемый травести.

На этом живописном фоне режиссёр Вячеслав Добровольский внятно излагает достаточно запутанный сюжет оперы. Джигит Муртаз полюбил казачку Галину, но вековая вражда горцев и казаков делают их счастье невозможным. Белогвардеец Памазов обещает Муртазу содействие в устройстве личной жизни, но за это джигит должен убить большевистского Комиссара, агитирующего по аулам за советскую власть. В Комиссара влюблена сестра Муртаза Мейрана, а сам агитатор, проявляя благородство по отношению к джигиту, вызывает у того искреннюю симпатию – Муртаз понимает, что данную Памазову клятву он выполнить не сможет. На народном сходе, где Комиссар добивается примирения горцев и казаков и провозглашает новую жизнь – великую дружбу между народами Кавказа под эгидой советской власти – Муртаз ценою собственной жизни спасает Комиссара от пули белогвардейца. В пресловутом эпилоге жена Комиссара Мейрана и их сын-подросток спустя

годы после событий в основных картинах оперы разлучены с отцом-мужем: через двадцать лет после революционных событий Комиссар пребывает в местах, не столь отдалённых...

«Великую дружбу», вернувшуюся на сцену Большого театра благодаря её включению в афишу VIII фестиваля музыкальных театров России «Видеть музыку» (показом оперы завершилась его программа), московские зрители увидели спустя два месяца после премьеры в Улан-Удэ – в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия, что позволяет говорить о спектакле как о премьерном.

В музыкальном решении двух московских показов были как минусы, так и плюсы. К первым можно отнести не всегда чёткую дикцию у певцов (для неизвестной публике оперы и при отсутствии бегущей строки – это реальная проблема), местами (особенно в первых картинах) слишком громко звучал оркестр (оркестровка у Мурадели плотная и «продираться» через неё голосам не просто), не все вокалисты продемонстрировали хорошую форму – некоторые голоса звучали малоополётно и с возрастными призвуками. Среди плюсов – качественный оркестр с ярким звучанием, стройный и мощный хор, а также ряд певцов, оставивших неизгладимое впечатление красотой и силой голосов, высоким уровнем владения своими инстру-

В. Мурадели. «Великая дружба». Сцена из спектакля. В центре: Памазов – Мунхзул Намхай.

ментами – тенора Чингис Раднаев и Жамсо Бамбагаев (Муртаз в двух составах), колоратурное сопрано Билигма Ринчинова (Мейрана), басы Александр Хандажапов (спевший в разные дни двух антагонистов – Комиссара и Памазова) и Мунхзул Намхай (Памазов), лирико-драматическое сопрано Маргарита Мартынова (Галина).

В целом постановщикам спектакля и исполнителям удалось остаться искренними в отражении той противоречивой эпохи,

передать её дух и настроения без ложного пафоса. Вместе с тем театр доказал актуальность темы дружбы народов и подтвердил несправедливость забвения колоритного и музыкального выразительного материала оперы В. Мурадели.

Фотографии предоставлены пресс-службой Бурятского государственного академического театра оперы и балета имени народного артиста СССР Г. Ц. Цыдынжапова, автор фотографий – Баян Цыренов.

В. Мурадели. «Великая дружба». Финал спектакля.

Краснодарский театр балета Юрия Григоровича

«БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН»: ДРАМБАЛЕТ 2.0

Анастасия Куропатченко
(Краснодар)

Впервые за десять лет авторский театр Юрия Григоровича выпустил полносюжетную премьеру – хореодраму «Бахчисарайский фонтан» на музыку Бориса Асафьева в хореографии Ростислава Захарова по мотивам пушкинской поэмы: колоритный восточный балет, который стал экзаменом для труппы на владение не только пластическим мастерством, но драматическим искусством.

За неполные тридцать лет существования театра Юрия Григоровича на его домашней сцене, в Музыкальном театре Краснодарского творческого объединения «Премьера» имени Л. Г. Гатова, были воссозданы шестнадцать полнометражных балетов хореографа и балетмейстера: последней премьерой был балет «Коппелия» Л. Делиба в 2013-м году.

Следующей вехой для театра Григоровича стало обращение мастера к хореографии Михаила Фокина из репертуара «Русских сезонов» Сергея Дягилева («Петрушка», «Жар-птица», «Шопениана», «Видение розы», «Карнавал», «Половецкие пляски», «Лебедь»), а также фрагментам постановок Василия Вайнонена («Пламя Парижа»), Михаила Лавровского («Вальпургиева ночь», «Паганини»), Нины Анисимовой («Гаянэ») и Вахтанга Чабукиани («Лауренсия»). «Золото» балетного наследия советской эпохи Юрий Григорович собрал в двухчастный дивертисмент «Легендарные хореографы XX века», выпущенный его театром в 2018-м году.

Появление в репертуаре краснодарцев легендарного «Бахчисарайского фонтана» – спектакля, идущего на сцене Ленинградского театра оперы и балета имени С. Кирова, ныне Мариинского театра, с момента премьеры в далёком 1934-м году – выглядит смелым шагом. Балет хореографа Ростислава Захарова, либреттиста Николая Волкова и режиссёра Сергея Радлова, с которого началась эпоха драмбалета, пластическим языком кардинально отличается от танца Юрия Григоровича. Больше того, «пантомимности» хореодрамы маэстро в своё время противопоставил вну-

треннюю драматургию танца, сделав именно её «двигателем» своей хореографии.

Возобновление «Бахчисарайского фонтана» авторы сценической версии – педагоги Краснодарского театра балета: балетмейстер-репетитор заслуженный работник культуры Российской Федерации Ольга Васюченко и солист и балетмейстер-репе-

титор заслуженный артист Краснодарского края Вадим Ступка – вели по видеоматериалам Мариинского театра. Хореографы-«реставраторы» проделали колоссальную работу, сохранив ретро-эстетику танца, но лишив нанизанные на фабулу мизансцены длиннот – без урона для зрелищности действия.

Б. Асафьев. «Бахчисарайский фонтан». Сцена из спектакля.

Б. Асафьев. «Бахчисарайский фонтан». Сцена из спектакля. Мария – заслуженная артистка Краснодарского края Елена Шлыкова, Вацлав – Александр Ядловский.

Солист и балетмейстер-репетитор Краснодарского театра балета Юрия Григоровича заслуженный артист Краснодарского края Вадим Ступка:

– Перед тем, как обратиться к хореографии другого балетмейстера, мы попросили разрешения у Юрия Григоровича. Выбор пал на такое большое полотно как «Бахчисарайский фонтан» с обилием лирических и актёрских сцен, и Юрий Николаевич дал своё согласие на постановку, чему мы, конечно, были рады. В хореографическом материале Ростислава Захарова есть главное – возможность для каждого из исполнителей партий внести что-то своё, расти вместе с героем.

Бессменные соавторы Юрия Григоровича – художник-сценограф Михаил Сапожников и художник по свету Алексей Перевалов, как и художник по костюмам Елена Нецветаева-Долгалёва, развивали мотивы Валентины Ходасевич – оформителя легендарной постановки 1934-го года в Кировском театре. Сохранив стиль созданного почти век назад балета, они развили его и блестяще ушли от историчности и ретро-эстетики в пышный ориентальный колорит.

Художник по костюмам Елена Нецветаева-Долгалёва:

– Для меня «Бахчисарайский фонтан» стал второй постановкой в краснодарском театре Юрия Григоровича после «Легендарных хореографов XX века», и эта работа вдвойне интереснее тем, что ты как художник продолжаешь традицию и привносишь в неё что-то своё. К примеру, в финале убитая Заремой Мария и исчезающая у Пушкина, а у нас – казнённая Гиреем Зарема, объединены белым цветом: обе они равны в правах, обе – жертвы любви.

Чётко следующий фабуле «Бахчисарайский фонтан»: гибель от ятагана татар сына польского феодала Вацлава и пленение его невесты Марии, влюблённость в неё хана Гирея, ревность и убийство соперницы прежней фавориткой Заремой, кода из воспоми-

Б. Асафьев. «Бахчисарайский фонтан». Сцена из спектакля. Мария – Яна Спасова, Гирей – заслуженный артист Краснодарского края Дмитрий Горлов.

Б. Асафьев. «Бахчисарайский фонтан». Сцена из спектакля.

Б. Асафьев. «Бахчисарайский фонтан». Сцена из спектакля. Зарема – Елизавета Борулёва, Гирей – заслуженный артист Краснодарского края Евгений Ланцута.

Б. Асафьев. «Бахчисарайский фонтан». Сцена из спектакля.

наний хана, – композиционно безупречен. Классический танец сменяет характерный, любовные дуэты, аттitudные и арабесковые монологи – мужские («татарские») и женские («гаремные») восточные сцены.

Премьеру «Бахчисарайского фонтана» танцевали сразу три, что тоже своеобразный рекорд для труппы, состава. В партии Марии, в которой когда-то блистали оставшаяся на киноплёнке «Ленфильма» Галина Уланова, первая супруга Юрия Григоровича Алла Шелест и Майя Плисецкая, перед зрителем предстали три героини с очень разной манерой танца.

Рядом со спорящей в драматизме с Заремой Марией заслуженной артистки Краснодарского края Марии Томиловой и темпераментной, даже острой героиней в исполнении заслуженной артистки Краснодарского края Елены Шлыковой прекрасная пленница хана изыщной и трепетной Яны Спасовой оказалась самой сдержанной, почти робкой и отстранённой. Зарема заслуженной артистки Краснодарского края Марины Фадеевой случилась ожидаемо роковой, но уступала в страсти и одновременно лиризм героине Елизаветы Борулёвой.

Исполнительница партии Заремы, артистка Краснодарского театра балета Юрия Григоровича Елизавета Борулёва:

– Партия любимой жены хана Гирея потребовала от меня не просто вжиться в образ Заремы – властной и одновременно теряющей власть, не понимающей и потому страшась Марии, но сыграть её как драматическая актриса. Я постаралась не только пластически, но как артистка передать ту гамму чувств, что переживает Зарема: страх потери Гирея, без которого она не может жить ни минуты, отчаяние и бесплодная надежда на милосердие хана в сцене казни моей героини.

Партию Вацлава между собой разделили заслуженные артисты Краснодарского края Роман Тарасов и Владимир Морозов, а также Александр Ядловский, которому пришлось труднее всех в роли романтического героя – если сравнивать с двумя опытными солистами. Безупречным выглядит решение отдать партию Гирея заслуженным артистам Краснодарского края Евгению

Б. Асафьев. «Бахчисарайский фонтан». Сцена из спектакля. Зарема – заслуженная артистка Краснодарского края Марина Фадеева, Гирей – заслуженный артист Краснодарского края Дмитрий Горлов.

Б. Асафьев. «Бахчисарайский фонтан». Сцена из спектакля. Слева направо: Мария – заслуженная артистка Краснодарского края Елена Шлыкова, Зарема – Елизавета Борулёва, Гирей – заслуженный артист Краснодарского края Алексей Шлыков.

Б. Асафьев. «Бахчисарайский фонтан». Сцена из спектакля. Мария – заслуженная артистка Краснодарского края Мария Томилова, Вацлав – заслуженный артист Краснодарского края Роман Тарасов.

Ланцуте, Дмитрию Горлову и Алексею Шлыкову: каждый из них подобрал свой ключик к образу хана – рефлексия, страсть, жестокость соответственно.

Солист и балетмейстер-репетитор Краснодарского театра балета Юрия Григоровича заслуженный артист Краснодарского края Вадим Ступка:

– Большая часть нашего коллектива воспитана и выросла на хореографии Юрия Григоровича, в меньшей степени – на пластическом языке Валерия Фокина и Генриха Майорова. Поэтому обращение к истокам классического танца – хореографической драме, драмбалету – для нашего театра балета стало своеобразным экзаменом на зрелость. Одним из самых тонких моментов в работе над «Бахчисарайским фонтаном» были бои. В нескольких наших спектаклях есть сражения, но они «выписаны» танцем. Здесь же в «татарских» эпизодах идут сражения в нескольких точках сцены, и они гораздо более сложные по рисунку.

Нельзя обойти ещё один знаковый факт: «Бахчисарайский фонтан» – первый спектакль театра балета Юрия Григоровича, выпущенный без дирижёра Александра Лавренюка и с оркестром Музыкального театра вместо Кубанского симфонического. Место давнего соавтора Григоровича за пультом занял главный дирижёр Музыкального театра Раушан Якупов: ведомые им оркестранты от премьеры к премьере звучат всё интона-

ционно точнее, тоньше и слаженнее, являясь подлинным украшением спектакля.

Хореографически лёгкий для восприятия, визуально пышный, красивый и потому очень зрительский драмбалет в премьерные дни собрал три переаншлага. Ноябрьский триумф «Бахчисарайского фонтана» Краснодарскому театру балета Юрия Григоровича,

который недавно показал «Корсар» А. Адана на сцене Дубайской оперы, теперь предстоит повторить в феврале.

Фотографии предоставлены пресс-службой Краснодарского творческого объединения «Премьера» имени Л. Г. Гатова, автор фотографий – Татьяна Зубкова.

Б. Асафьев. «Бахчисарайский фонтан». Сцена из спектакля.

Калининградский областной музыкальный театр

ДОН ЖУАН В СТИЛЕ «СМАРТ»Евгения Чугреева
(Калининград)

В Калининградском областном музыкальном театре уже несколько лет существует проект «Моцарт. Избранное»: известные классические оперы представлены в более современной и компактной форме. Цель проекта состоит в том, чтобы для обычного зрителя полтора часа оперы стали первым шагом к посещению полноценного оперного спектакля, зачастую длящегося свыше трёх часов и требующего немалой зрительской работы.

Для нового оперного формата были выбраны популярные арии, дуэты и ансамбли, мелодии которых знакомы не только любителям классической музыки, но и обычным театральным зрителям. Две популярные оперы в таком смарт-формате – «Моцарт. Свадьба Фигаро. Избранное» и «Моцарт. Волшебная флейта. Избранное» – с неизменным успехом идут уже несколько сезонов.

Для третьей смарт-оперы в своей афише Калининградский музыкальный театр пригласил постановочную группу – московско-

го режиссёра Анну Левичеву, которая уже не один год сотрудничает с «Новой оперой», и художника Валентину Магомедову.

В их интерпретации история о Дон Жуане и знаменитая опера Моцарта вышли на новый уровень в прежнем компактном формате: зрители видят полноценный музыкальный спектакль, в котором сюжет о знаменитом ловеласе решён в жанре немого кино, хотя все известные арии в сопровождении квинтета исполняются солистами на языке оригинала.

Если обратиться к истории мифа о Дон Жуане, то первые легенды рисовали образ наглого и равнодушного к Божьему гневу, бестрепетного распутника. В XIX веке под влиянием романтизма его образ изменился: Дон Жуан стал искателем совершенной красоты, ниспровергателем мещанской морали, намеренно испытывающим Божественное терпение чередой соvrращённых женщин и убитых в поединках мужчин. Премьера оперы В.- А. Моцарта «Дон Жуан, или Наказанный распутник» состоялась в 1787-м году в Праге. Автор либретто Лоренцо да Понте использовал не только знаменитый сюжет Мольера, но и предшествовавшие ему толкования. В музыке Моцарта главный герой предстает беспечным озорником, искателем наслаждений, искусно уворачивающимся от неприятностей. Любовные искания как избыток жизненных сил в XIX веке уже не вызывали такого осуждения, как в Средневековье. Падение распутника в адскую бездну в финале оперы – скорее дань традиции, нежели соответствие жанру музыкальной драмы. Кроме того, в романтической опере Моцарта сама музыка, а не перипетии либретто, задавали новое прочтение знакомого сюжета. Бунтарская душа, влюблённые женские сердца, богоборчество, презрение к мелочности и благополучию буржуазного мира, взыскание и высоких идеалов, и адских бездн – всё это черты романтической эпохи, одним из олицетворений которой стал моцартовский Дон Жуан. В бурной арии «*Fin ch'han dal vino*» Дон Жуан, нимало не таясь, раскрыл свою мятущуюся душу, своё презрение к окружающим его людишкам, созданным лишь для того, чтобы он, себе на потеху, пагубно вторгался в их тусклое бытие... «Любовь – могучая таинственная сила, что потрясает и преобразует

«Моцарт. Джон Жуан. Избранное». Сцена из спектакля.
Церлина – Ольга Литвинова, Дон Жуан – Илья Крестоверов.

глубочайшие основы бытия; что же за диво, если Дон Жуан в любви искал утоления той страстной тоски, которая теснила ему грудь, а дьявол именно тут и накинул ему петлю на шею?» – писал родившийся в Кёнигсберге (ныне – Калининград) Э. Т. А. Гофман, страстный поклонник Моцарта, сказочник и композитор. Его новелла о Дон Жуане сыграла важную роль в изменении восприятия этого героя современной ему публикой.

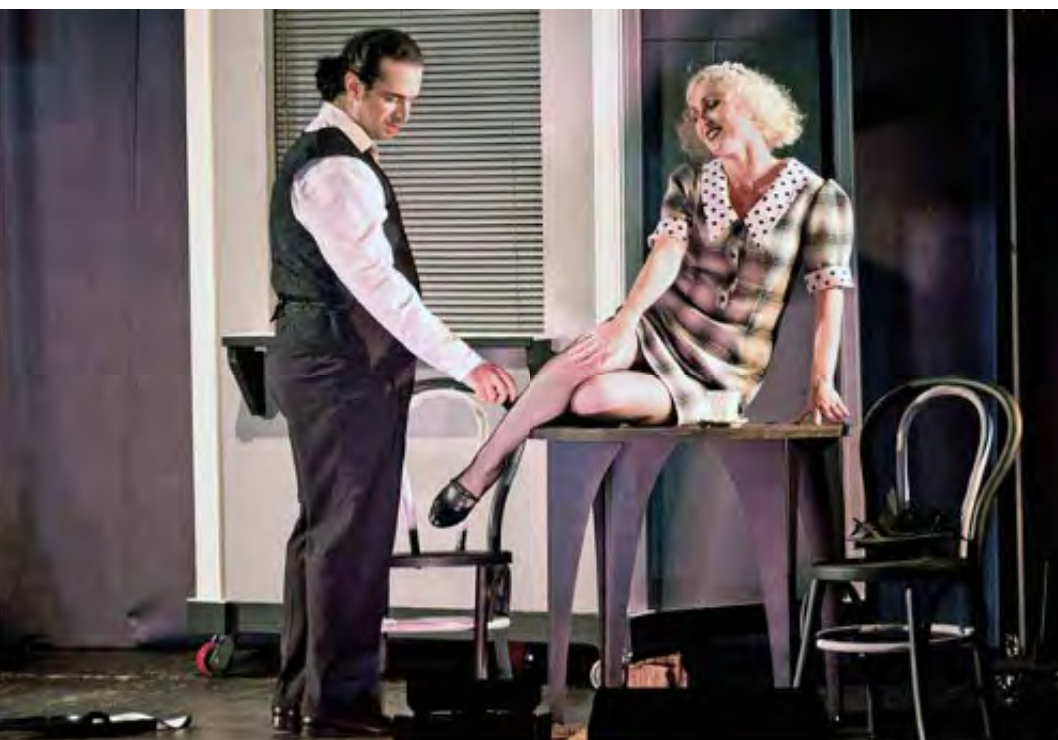
Анна Левичева, режиссёр-постановщик: «Жанр, которым Моцарт обозначает свою оперу «Наказанный развратник», – *drama gioccosa*, «игривая драма». Вслед за Моцартом нам хотелось создать в спектакле весёлую игру, не относиться ко всему происходящему слишком серьёзно. В то же время была задача сделать действие понятным без слов, так как солисты поют на итальянском языке. Мы с художницей придумали игровой ход – поместить действие на съёмочную площадку немого кино. Аскетичный колорит идёт контрапунктом к накалу страстей и ярким эмоциям персонажей. Чёрно-белое кино – чёрно-белая мораль, но каждая встреча с Дон Жуаном заставляет остальных расширить границы допустимого. Так в спектакле появляется цвет – в элементах костюмов, но, прежде всего, – в световом решении спектакля.

Постмодернистский приём, помещающий сюжет оперы в атмосферу съёмок немо-

ного существования вне текста и разговорных диалогов, позволяют солистам проявить максимум эмоций в исполнении своих партий. Итальянский язык со всем его темпераментом поддержан субтитрами, напоминающими титры немого кино: «Когда ж любовь мою не ждёт награда, умру у ног твоих я, обожая!» Кроме того, атмосфера павильона, пересменок между эпизодами, смена чёрно-белых декораций, звук работающей камеры, разбросанные листы сценария, переключение солистов из образов персонажей оперы в образы персонажей немого кино – вся эта замысловатая постановочная конструкция снимает пафос и накал главного действия в оперном сюжете. Тема наказания распутника смягчается, нивелируя блещущие в руках героев ножи, кинжалы, трости и даже пистолеты, обрамляя карнавальной интонацией плащи и маски всех действующих лиц, решившихся убить Дон Жуана.

В драматическом театре режиссёр может влиять на все компоненты спектакля, например, на темпоритм, на интонацию, создавая новую реальность. В опере всё изначально зависит от фантазии композитора. Театр – искусство интерпретации, микс традиций и новаторства, в котором каждый режиссёр слышит партитуру по-своему. Решение, «о чём» постановщик слышит оперу,

не только оправдывает игровую стихию спектакля. Законы дозвукового кинематографа, требующие от артистов предельно выразительного и эмоцио-

«Моцарт. Джон Жуан. Избранное». Сцена из спектакля. Дон Жуан – Рубен Навасардян,
Церлина – Мария Свежинская.«Моцарт. Джон Жуан. Избранное». Сцена из спектакля. Дон Оттавио – Руслан Оморов,
Донна Анна – Мария Мухомедьярова.

«Моцарт. Джон Жуан. Избранное». Сцена из спектакля. Донна Эльвира – Елена Артамонова.

остаётся за режиссёром спектакля и воплощается в образах героев.

Опера «Дон Жуан» в полном её виде идёт свыше трёх часов, в Калининградском музыкальном в новом формате – менее полутора часов. Нет хоровых сцен и речитативов, сюжетные переходы сокращены и поддержаны режиссёрскими приёмами и титрами, но самые выдающиеся арии и ансамбли, все кульминационные сцены оперы сохранены в неприкосновенности. Перенос места действия из средневековой Испании в начало XX века обусловлен тем, что изъятые из спектакля сцены осуществляют функцию монтажа сюжета, и идея немомо кино призвана заменить этот монтаж без потери времени. Фантазийная реальность на тему начала XX века приближает героев оперы к современности, и зрители легче находят точки соприкосновения, сопереживания событиям и чувствам персонажей. Сюжет о главном герое, фактически архетипе, бессмертном Дон Жуане не слишком страдает от переноса в другую эпоху, ведь его образ «бессмертного любовника» универсален в каждом времени и месте в истории человечества.

Декорации оперы предельно мобильны, светлых нейтральных цветов и действительно напоминают съёмочный павильон: окошко кафе, входная дверь дома в определё-

нный миг разворачиваются и становятся углом комнаты, частью пространства тёмного коридора. Стол одновременно служит пьедесталом, трость – и помощью, и орудием мести. Чёрно-белые костюмы созданы в классическом стиле: рубашка, брюки, пиджак, облегающее длинное платье, боа, плаще-футляр, пуловер с геометрическим рисунком – в беззвучном «режиме» спектакль действительно можно принять за сцены немомо кино, в котором, по замыслу режиссёра, постепенно появляется цвет – жёлтый воротник Церлины, красный пояс Донны Анны, цветовое решение всей сценической атмосферы только нарастает к финалу.

Поскольку режиссёрское решение смарт-оперы выполнено в двух основных приёмах – итальянской оперы и немомо кино, то в спектакле можно выделить два разных, поддерживающих друг друга в своей противоположности, образа в начале, и так же два образа в финале. Неподвижная трагическая фигура Дон Жуана проявляется в центре сцены при первых звуках увертюры, но это картина сменяется суматохой съёмочной площадки – персонажи учат роли, ищут тексты, проверяют режиссерский визит, и сцены завершаются «хлопушкой», отмечающей начало и конец съёмочного эпизода, а в правой кулисе стоит съёмочная камера, фиксируя всё происходящее. Точно так же двойная оптика присутствует в финале – Командор призывает Дон Жуана раскататься, но даже на краю адской бездны сломить дух мятежника и бунтаря невозможно. Далее трагическая, высокого стиля сцена сменяется комической: герои съёмки разбрасывают листы с нотами и всячески дурачатся под аплодисменты зрителей...

Струнный квинтет, состоящий из музыкантов оркестра Калининградского Музыкального театра и неизменно сопровождающий представления проекта «Моцарт. Избранное», располагается недалеко от левой кулисы, а не в оркестровой яме. Музыка великой оперы в исполнении квинтета звучит легко, непринуждённо, создавая интересные музыкальные акценты. Первая скрипка – Глеб Душкин, вторая – Анна Ковалевская, альт – София Душкина, виолончель – Александра Чарномская, контрабас – Юлия Сухорукова.

Мужские персонажи в опере максимально разнообразны. Величественный Командор в исполнении Сергея Сельдякова полон благородства и готовности с честью встретить все удары судьбы. Жених Донны Анны – Дон Оттавио в исполнении Руслана Омирова – излучает сердечную теплоту и сострадание, его трудно вообразить противником Дон Жуана и тем более его

убийцей. Прекрасна сцена, в которой объятая горем и жадной мщенья Донна Анна словно посвящает Дона Оттавио в «рыцари отмщения» тростью убитого отца. Александр Дудницкий в партии Лепорелло раскрыл всю палитру комических эмоций своего персонажа. Об исполнителях партии Дон Жуана необходимо сказать особо. Глубокий баритон Рубэна Навасардяна, вышедшего к зрителям в первый премьерный день, покорила красотой, разнообразной палитрой переживаний человека, ищущего, но не способного найти мир в своей душе. Его Дон Жуан – печальный романтик, он словно предчувствует свою скорую смерть, и от сосредоточения на своих трагических мыслях его отвлекают только прекрасные незнакомки – всё новые, новые и новые. Жаркая испанская ночь, полная любовных волнений, воплощена в арии Дон Жуана «Выйди на свиданье, дорогая!» в сопровождении гитары Глеба Душкина, и – она тоже запечатлена на камеру немомо кино... Дон Жуан Ильи Крестоверова уверен в себе и своей неотразимости, силен духом и весел почти всегда («Да здравствует свобода!»), но в финале его персонаж достигает истинно трагических высот неординарной личности, способной противостоять Провидению и не страшась смотреть в лицо смерти.

«Моцарт. Джон Жуан. Избранное». Сцена из спектакля. Командор – Сергей Сельдяков.

Женская красота и привлекательность отражена в трёх совершенно непохожих друг на друга образах: Донна Анна – Мария Мухомедьярова – истинная дочь Командора, предстает элегантной и совершенной леди, с достоинством и аристократизмом выдерживающей непомерное горе потери отца. Её ненависть к убийце сосредоточена в страстных ариях, едва удерживающих ярость, презрение и отчаяние в рамках приличного поведения, но драматическое сопрано убедительно передаёт все оттенки трагических, предельных переживаний: «Нет, мой милый, утешенье мукам сердца не поможет, смерть, одна лишь смерть только и может эти слёзы утереть». В Донне Анне воплощается образ женщины, равной Дон Жуану по силе духа и внутренней цельности.

Церлина в исполнении Марии Свежинской и Ольги Литвиновой не задумывается о последствиях своих действий, она порывиста и импульсивна. В один миг увлечена Дон Жуаном и едва удерживается от порыва страсти, а в следующий миг – так же горячо объята жадной мщенья и раскаиваем. Сцена соблазнения великолепно сыграна именно в жанре немомо кино, а нежнейшее сопрано захватывает зрителей в водоворот внезапного любовного увлечения.

Самый сложный образ – партия Эльвиры, которую воплощает Елена Артамонова: она и любит, и ненавидит Дон Жуана за предательство, ужасается его «любовному списку» и умоляет пощадить его, когда к расправе

всё готово. Кульминационная сцена надвигающейся мести, в которой Эльвира молит о пощаде Дон Жуана – своего жениха, предавшего её, но которого она неспособна

«Моцарт. Джон Жуан. Избранное». Сцена из спектакля.

«Моцарт. Джон Жуан. Избранное». Сцена из спектакля. Лепорелло – Александр Дудницкий, Донна Эльвира – Елена Артамонова.

разлюбить, гладит распростёртый на земле плащ Дон Жуана, поёт в слезах – одна из лучших сцен спектакля.

Однако трагический поворот резко сменяется комическим – пойманный Дон Жуан оказывается переодетым Лепорелло. Ансамбль «Конец злодею» поражает искусством исполнения и трагикомическими сюжетными переходами, в которых драматизм смертельной опасности сменяется искренним смехом. Так «фильм-опера» ведёт увлечённых зрителей к финалу – визиту Командора, являющемуся на ужин по дерзкому приглашению своего убийцы. Всё же Дон Жуан верен себе даже перед смертью – его дух неустраним, недаром новые и новые художественные произведения создаются в каждую эпоху на этот бессмертный сюжет. Калининградский «Дон Жуан» ничуть не уступает своим предшественникам, заставляя пережить массу разнообразных чувств в сопровождении прекрасной музыки и голосов солистов.

Фотографии предоставлены пресс-службой Калининградского областного музыкального театра.

Омский государственный музыкальный театр

ЛЕКСИКОН ГРЕХОВ, СТРАСТЕЙ И НАДЕЖД

Валерий Филимонов
(Омск)

77-й сезон Омский музыкальный театр открыл музыкальной притчей «В поисках времени» – уникальным сплавом поэзии средневекового арабского поэта Аль-Маарри, которого мы знаем в блестящих переводах Арсения Тарковского и нескольких христианских легенд Николая Лескова, в духовной жизни персонажей которых угадываются параллели с поэзией Аль-Маарри.

Тема поэзии Аль-Маарри, актуальная в эпоху средневековья, актуальна и ныне. Человеческие качества, среди которых на первом месте у поэта – Честь, Совесть и поиск Истины в лабиринтах фальшивых навязанных ценностей, и в наше время

не оставляют равнодушными мыслящего человека.

Действие происходит в эпоху раннего средневековья на Ближнем Востоке. Три главных персонажа: купец Абрам, воин Данила и крестьянин Махмуд исповедуют три

религии: Иудаизм, Христианство, Ислам. В песках Синайской пустыни переплелись их судьбы, в которых каждый пережил горькую потерю, разочарование, отчаяние, утрату смысла жизни и – обретение нового. Сюжет движется от религиозной нетерпимости персонажей к познанию бессмысленности вражды на любой основе, будь то религиозная, социальная или национальная.

Сцену-арену, на которой артисты работают на 360 градусов, как и костюмы, не имеющие определённой временной привязки, придумал художник-постановщик, главный художник театра Сергей Новиков. Благодаря мультимедийным декорациям, созданным Максимом Рущенко, места действия сменяются мгновенно: арена превращается то в выжженную пепелищем деревню с тлеющими красными углями, то в сюрреалистичную, высвеченную QR-кодом долговую тюрьму, то в пески Синайской пустыни.

Первая версия этого драматического мюзикла была показана в каминном зале Центрального дома работников искусств в Москве в 2017-м году. Это было камерное исполнение, за роялем сидел автор музыки Олег Михайлов, в составе исполнителей – звёзды столичных мюзиклов Сергей Ли, Ольга Беляева, Андрей Школдыченко, Александр Суханов. Вторая жизнь мюзикла в Омске – совершенно новый спектакль, раздвигающий пространство, дарующий новые смыслы.

Обо всех тайнах музыкальной притчи «В поисках времени» мы говорили с режиссёром-постановщиком, главным режиссёром Омского музыкального театра

– Александр Юрьевич, когда начался ваш интеллектуальный диалог с Лесковым?

– В юности я особо не читал этого автора., только то, что проходят в школе – «Очарованный странник», «Леди Макбет Мценского уезда», «Левша», по которому есть замечательная оперетта Владимира Дмитриева и через которую, собственно, я заходил к этому автору и воспринимал его как народного, простоватого. Однако потом мне попала на глаза книга «Христианские легенды», которая меня потрясла, в первую очередь, тем, что такого масштаба тексты находятся рядом с тобой, а ты о них не знаешь, хотя руку протяни и читай. Также книга потрясла целым рядом изысканных вещей: во-первых, в легендах в изложении Лескова – фантастическое построение сюжета, оно как народная песня: в нём нет кульминации – просто разворачивается клубочек событий. Во-вторых, восхищает наличие положительного героя, с этим у нас беда в русской литературе. Автор им восхищается и раскрывает персонажа через испытания всё сильнее и сильнее. При этом персонаж не совершает каких-то особенных подвигов, он просто живёт. Он не святоша, но он убедителен в своей правоте.

– То есть Данила совершает то, что запускает маховик событий спектакля, не в силу своего нравственного минуса, а в силу принципа «Не я такой, мир такой»?

– Жизнь долгая, чудовищность и бесчеловечность её, по Лескову, заключается не в том, что герою надо перетерпеть пытку, и придёт освобождение. Это растянуто на очень долгое время.

– Очень по-русски. Если в западной традиции есть проступок, есть испытание или искупление, есть раскаяние...

– Да, это такая гегелевская триада, а в восточном менталитете есть ещё четвёртый элемент, нечто, что разрушает и тезис, и антитезис, и только потом собирает смыслы в единое. Ещё важный момент, который меня зацепил. – это язык и, в первую очередь, компактность текста. Нет многотонной насыщенности в одном предложении, как у Толстого, нет полемичности, как у Достоевского. Лесков очень простой, внятный рассказчик, но при этом за простотой изложения стоит, я бы сказал, пушкинское вычищение, при которой автор говорит фактически афоризмами.

Лесков писал свои «Христианские легенды» в полемике с западниками, которые приводили в пример французскую литературу, в первую очередь «Чудо Святого Антония» Флобера, как пример литературного освоения христианских сказаний. Ответом Лескова стали обработки византийских легенд, не менее чудесных, рассказывающих о людях не менее сильных духом и не менее нравственных.

– Как собиралась структура сюжета? Основы понятны – «Легенда о совестливом Даниле», «Аскалонский злодей» – это линия Абрама, а линия Махмуда – откуда она?

– Мне её пришлось вычитывать между строк. Изначально был продюсерский заказ сделать мюзикл на мотивы авраамических религий, с темой победы единства. Корни их одинаковые, мы это прекрасно знаем, разнятся трактовки. У композитора Олега Михайлова было несколько песен на мотив Аль-Маарри, часть их вошла в мюзикл. Постепенно вырисовывались архетипы – христиан Данила – воин, иудей Абрам – купец, мусульманин Махмуд – крестьянин. Параллельно женские ипостаси – соответственно: жена, дочь, мать.

– Черная и белая женщины – это ещё типично ваши персонажи. Они понадобились только потому, что собственно диалогов у Лескова немного, и они, забирая себе авторский текст, выполняют роль греческого хора, который комментирует действие?

О. Михайлов, А. Лебедев. «В поисках времени». Мария – Кристина Дёмина, Данила – Михаил Дергилев.

О. Михайлов, А. Лебедев. «В поисках времени». Тивуртий – Тарас Назаренко.

О. Михайлов, А. Лебедев. «В поисках времени». Абрам – Илья Скляров, Данила – Михаил Дергилев.

О. Михайлов, А. Лебедев. «В поисках времени». Разбойник – Игорь Парамонов, Махмуд – Александр Серков, Чёрная женщина – Евгения Шарыгина.

О. Михайлов, А. Лебедев. «В поисках времени». Чёрная женщина – Евгения Шарыгина, Махмуд – Александр Серков, Фатма – Наталья Шестакова.

О. Михайлов, А. Лебедев. «В поисках времени». Белая женщина – Юлия Соловьёва, Махмуд – Александр Серков, Чёрная женщина – Ирина Ройз.

– В мусульманской традиции очень хорошо выражена дихотомия белого и чёрного. Белое – восток, чёрное – запад. Человек встречает восток, там встаёт солнце, это символ зарождения и всякого начала, и человек уходит на запад. Соответственно в каждом явлении существует дуализм. Однако он не означает того, что белая женщина – добро, чёрная женщина – зло, это двуединое начало. Мне непросто было убедить артисток, что чёрная женщина – это добрый персонаж, и не надо играть воплощённое зло, потому что всё, что она делает, – из любви к людям. Ведь изначально человек лжёт, даже если кажется, что все добры и намерения их благородны. Даже если они твёрдо в этом уверены, даже если в этом уверены все окружающие. Наша задача – обратить глаза зрачками внутрь: обстоятельства складываются, и ты изменяешься... Ещё один мотив – притча о Блудном сыне: вновь обретенный сын дорожит, чем тот, что был и есть. Эти персонажи, пройдя весь путь, заново обретают себя, они становятся важнее и значимее, чем они были в самом начале.

– **Второй ваш собеседник – арабский поэт Абу-ль-Ала аль-Маарри...**

– Мы все знаем короткие афористические стихи Омара Хайяма, но есть его старший современник, менее известный, но более глубокий. От Аль-Маарри осталось очень мало, всего один *диван*, то есть одна книга стихов, которая сохранилась полностью. Его поэзии свойственен глубокий пессимизм и фатализм, в его стихах читается недоверие к жизни и мотив о том, что сильному духу лучше существовать вне тела, также прослеживается недоверие к власти и авторитетам, нетерпимость ко лжи, несправедливости, лицемерию и скудоумию. Он рассуждает о судьбе и времени, которые непостижимы и управляют всем сущим на Земле. Кроме того, Аль-Маарри признавал за человеком право свободного выбора, а значит и ответственность за свои поступки. Мне показалось, что всё это очень перекликается с мироощущением Лескова. Со стихами пришлось обращаться смело, чтобы выстроить их в монологи и диалоги сообразно сюжету, потому что его стихи довольно гомогенны, в них нет строгой драматургии, это сплошная метафизика: поэт берёт тему и начинает её бейтами раскрывать, разворачивать, с разных сторон осмысливать, и продолжается это довольно долго. Необходимо было составлять какую-то логичность, доступную для современного восприятия.

– **Давайте поговорим о названии. После просмотра спектакля кажется, что ему больше подошли бы названия «В поисках Бога», «В поисках истины», «В поисках смысла». При чём здесь время? Кроме финального момента, когда из гигантских песочных часов действительно начинается струиться песок.**

– Первоначальное название спектакля – «Обязательность необязательного», как и название последнего *дивана* Аль-Маарри. Очень ёмкое название, которое мне нравилось. Когда мы делали первую версию мюзикла, его название было «Песчаный словарь» – отчасти хайп по отношению к Милораду Павичу и его «Хазарскому словарю», которым все тогда зачитывались. Название «В поисках времени» предложил Сергей Новиков, и оно как-то сразу легло, прижилось. Оно поэтично и заманчиво звучит, и суть спектакля отражает. В музыкальной ткани действительно есть лейтмотив времени, он так и был назван композитором ещё при рождении партитуры. Время также главный враг, который есть и у всего человечества, и у каждого человека. Даже более того: враг или друг – мы этого не знаем, и поэтому два персонажа – Чёрная и Белая женщины, если их объединить, это Время и есть. Они как стрелки на часах. Они – загадка.

– **Особую роль при подготовке играли актёрские тренинги...**
– Необходимо было, чтобы между артистами возникли какие-то невербальные отношения, надо было повисить эмпатию. Со студен-

тами я регулярно провожу подобные тренинги, с артистами не всегда получается, так как репертуар огромный, спектаклей и репетиций много, но при постановке именно этого спектакля без таких тренингов обойтись было нельзя. Например, «Выбери меня», или как мы просто это называли, «гляделки»: в этом тренинге заложено многое – две команды сидят друг напротив друга, внимательно глядя в глаза, пытаюсь понять без слов, без жестов, кто кого выбрал перед началом тренинга. Навыки, которые развивает это упражнение, свойственны нам всем, живущим в социуме, в большей или меньшей степени. В очереди, в переполненном автобусе мы часто обходимся без слов, когда надо передвигаться в пространстве. Задача актёра осмыслить эту способность как инструмент воздействия на зрителя, на партнёра – на сцене предугадывать на полсекунды вперёд действия партнёра, его реплики и реакции.

– **Это действительно словарь, лексикон истин, написанных на песках Синайской пустыни, как большой книги человеческих жизней. Какая из этих истин оказалась самой важной?**

– Не поступай с другими так, как не хотел бы, чтобы поступили с тобой. Это очень просто и безумно сложно одновременно, и в этом нет казуистики, дидактики, морализаторства. Показаны люди, которые в силу обстоятельств живут неправильно, в силу своих заблуждений, устоев, религиозных догм. Жизнь разрушает эти заблуждения, очищает эти различия, уравнивая всех. Ты такой же, как твой враг,

О. Михайлов, А. Лебедев. «В поисках времени». Рахиль – Маргарита Дергилева.

и помни, что каждый поступок будет иметь последствия, которые могут обратиться против тебя.

Фотографии предоставлены пресс-службой Омского государственного музыкального театра, автор фотографий – Александр Барановский.

О. Михайлов, А. Лебедев. «В поисках времени». Сцена из спектакля.

Ростовский государственный музыкальный театр

АВАНТЮРА УДАЛАСЬ!

Дарина Гегиева
(Ростов-на-Дону)

25-го декабря исполнилось 75 лет заслуженному деятелю искусств России бессменному художественному руководителю – генеральному директору Ростовского государственного музыкального театра Вячеславу Митрофановичу Кущёву. Его юбилей совпал с другим, не менее важным: текущий сезон для Ростовского музыкального театра знаменателен ещё одной круглой датой – четвертьвековым юбилеем коллектива.

Художественный руководитель – генеральный директор Ростовского музыкального театра, заслуженный деятель искусств России Вячеслав Митрофанович Кущёв.

Театр внезапно и настойчиво призвал его на службу раскатистым звуком телефонного звонка, круто поделившим жизнь на «до» и «после». На том конце провода состоявшегося, весьма успешному пятидесятилетию бизнесмену предложили бросить всё – и возглавить новый, стоявший на пороге открытия – всего через месяц (!), театр. Невероятная авантюра!

Черты характера юбиляра сложились довольно рано, а вот «дорога» неодно-

кратно делала крутые повороты, и всё же театр – не побоимся громких слов – главное детище его жизни. Говоря – «Ростовский музыкальный театр», мы подразумеваем и фигуру его руководителя, а произносим «Вячеслав Кущёв», представляем за его спиной, как эффект наложения кадров, беломраморный корабль в центре Южной столицы.

Как нас учили классики, содержание рождает форму. Поэтому в первой части повествования, охватившей пятьдесят лет жизни

нашего героя, мы проследим за тем, как он примерял на себя различные роли в этом мире. Во втором «действии» – естественно, незавершенном – увидим, как на протяжении следующих двадцати пяти лет Вячеслав Кущёв творил свой мир, мир Театра...

Действие первое, или Крутые выражи судьбы

Все родом из детства. Детство Вячеслава Кущёва прошло в послевоенном Ростове-на-Дону в большом дворе на углу улицы Лермонтовской и переулка Подбельского (ныне Соборный), в котором жили семьи офицеров, вернувшихся с войны. Именно здесь, в переулках между пятиэтажными домами, как сейчас ни странно это слышать, зародилась любовь к театру. Юбилар вспоминал, как почти каждую субботу-воскресенье во дворе приходили организаторы самодеятельности, привлекавшие мальчишек и девчонок в различные студии – устраивали концерты и спектакли. Маленький Слава Кущёв с удовольствием познавал вкус репетиций и сценических выступлений. Родители, не имевшие музыкального образования, но заметившие интерес сына к музыке, решили его поддержать, «выдав» ему единственно финансово возможный инструмент – баян.

Рано обнаружили себя и другие важнейшие черты характера нашего героя: стремление к самостоятельности, лидерские качества: в 15–16 лет уже был музыкальным руководителем пионерского лагеря, преподавал пение в школе, вёл музыкальный кружок для жён офицеров. С тех же пор – спасибо родителям – посещение филармонических концертов и театральных спектаклей становится привычкой.

Вторая пламенная страсть – это увлечение техникой. Страсть к мотоциклам захва-

тила юбиляра в семнадцать лет. Обожаемые двухцилиндровые «Явы» он приобретал на свои кровные, и пусть для этого надо было руководить самодеятельностью в двух-трёх местах, разгружать ночами напролёт товарные вагоны с цементом, шпалами, бутовым камнем (который надо было разбивать молотом – иначе не поднимешь), цель оправдывала средства! Эта страсть была настолько сильной, что Слава Кущёв мог, например, перед выпускным экзаменом по дирижированию махнуть в составе нескольких мотоциклетных экипажей на море. Однако потехе – час, а делу время: и работе, и учёбе, развитию исполнительского мастерства, он уделял должное внимание.

Солдат, мечтающий о море. После окончания училища нашего героя ждал призыв в армию, и оказался новобранец далеко от дома – в Ансамбле песни и пляски Группы советских войск в Германии. Вячеслава определили в оркестр, и вскоре он стал также сопровождать игру на баяне репетиции балета. Эта должность считалась элитарной, её обычно занимал сверхсрочник.

Однажды, когда оркестр приехал с концертом на боевой корабль, музыкантов провели в машинное отделение. Увидев «работающие машины», услышав их гул, показавшийся ему «слаще звуков Моцарта», Вячеслав Кущёв захотел стать военным инженером, о чём и написал отцу. Однако Кущёв-старший мудро воздержался от воз-

ражений, только попросил 20-летнего «демя» сначала вернуться домой, оглядеться, а там, дескать, видно будет...

Музыкант и – строитель. Расчёт отца оказался верным. Не терпящий безделья и безденежья Вячеслав мгновенно устроился в самодеятельность (на Химзавод имени Октябрьской революции) – и одновременно сдал экзамены в Музыкально-педагогический институт (ныне консерватория). Студенческие годы были отданы не одной лишь музыке и расширению профессионального кругозора – влекли и гуманитарные науки, философия, притягивали к себе умные книги, а ещё он стал командиром стройотряда.

Управленец. Проработавшего после вуза два года комиссаром студенческих отрядов области Кущёва назначили начальником городского управления культуры, а это – музыкальные и художественная школы, парки, библиотеки, кинотеатры, памятники... Начальнику нет ещё тридцати, все подчиненные старше по возрасту, подолгу занимающие свои посты, люди заслуженные, нередко вальяжные. Кого-то пришлось уволить: «Работать надо, господа, а не барствовать». Пожалуй, только теперь Кущёв убедился, что работа в сфере искусства – вполне мужская. Вместе с последовавшими затем должностями замзавотделом культуры обкома КПСС и начальника областного управления культуры этой службе было отдано десять лет.

Вот он – символический ключ от Музыкального театра в руках генерального директора! Ростов-на-Дону. 1999.

Здание Ростовского музыкального театра. 2018.

Ж. Бизе. «Кармен». Первая оперная премьера театра. 1999.

Философ, педагог. В 1986-м году Вячеслав Кущёв оканчивает Ростовскую высшую партийную школу, а в 1987-м, приближаясь к сорокалетнему рубежу, поступает в аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС: через три года он защищает кандидатскую диссертацию по специальности «эстетика» на тему «Художественное сознание: отражение и прогнозирование развития действительности». В статусе кандидата философии наук Кущёв возвращается в Ростов-на-Дону, чтобы преподавать в Северо-Кавказском социально-политическом институте (бывшая Высшая партийная школа, ныне Южно-Российский институт управления РАНХиГС). Однако времена уже наступили лихие, социалистическое хозяйство мучительно умирало, и Вячеслав Митрофанович оставляет педагогическую кафедру, уходит на «вольные хлеба»...

Бизнесмен. Кущёв создаёт Научно-производственный центр «АРТЭС», первым заказом которого стало создание по заказу облисполкома программы развития культуры и искусства Ростовской области. Чуть позже центр берётся за книгоиздательство, создав собственную сеть магазинов... Так прошло без малого ещё десять лет...

Действие второе, но не последнее

Интродукция. 1999-й год. В Ростове активизировались работы по завершению типичного советского долгостроя. Легендарный Ростовский театр музыкальной комедии должен был обрести новый дом, а вместе с ним – и статус, став Музыкальным. Летом завершались отделочные работы, чтобы уже 16 сентября роскошное беломраморное зда-

А. Адан. «Жизель». Первая балетная премьера театра. 2001.

отказ. Второй звонок имел тот же результат, но Кузнецов, благо, проявил твёрдость и настаивал, а Кущёв, к счастью, согласился. Тем более что к делу – уже не телефонному, а живому разговору – подключился тогдашний губернатор Владимир Чуб, и 2-го сентября 1999-го года Вячеслав Кущёв вступил сразу в две совершенно новые для себя должности – художественного руководителя и генерального директора Ростовского государственного музыкального театра.

Генеральный директор. Здание Ростовского музыкального театра – это гигантское хозяйство площадью 37 тысяч квадратных метров, и ухаживают за этим колоссом, как за ребёнком, – в нём ежедневно что-то красят, шпаклюют, чинят, меняют приборы и мебель – как результат регулярных обходов гендиректора в обществе главных технических специалистов. Одно из самых значительных улучшений состояния театра – полная замена летом 2013-го года планшета сцены с учётом требований для балетных спектаклей. Апофеозом строительных работ (читай – инициативы Вячеслава Кущёва и поддержки области) стала масштабная реконструкция, стартовавшая в 2018-м году и подходящая в настоящий момент к логическому завершению – в 2021-м году новый театральный сезон начался в совершенно новом зрительном зале, ничуть не уступает лучшим мировым театрам!

Параллельно в самый разгар внутренней реконструкции проводились работы по ремонту «снаружи»: в том же 2018-м году началась реконструкция фасада здания, а 2022-м – площади перед театром, и вместе с ними начал полностью меняться весь вид центрального квартала города. Ростовчане и гости города теперь могут отдыхать в самом его сердце, наслаждаясь красотой цветочных клумб, прохладой трёх новых фонтанов с сухими чашами и живописностью цветомузыки обновленного «старого». Сегодня это удивительная по красоте парковая зона, в которой каждый кустарник и дерево выбрано с особой тщательностью и вниманием, в очередной раз подтверждающих статус одной из самых ярких достопримечательностей города.

Немного о материальном. Чтобы обеспечить высокий художественный уровень спектаклей, материальная база должна быть соответствующей. Поэтому театр регулярно закупает музыкальные инструменты, ультрасовременную световую и видеопроекторную аппаратуру, в мастерских производят настоящие произведения искусства – декорации, бутафорию, костюмы. К слову, последних, согласно документам описей, на складах хранится более миллиона!

Однако искусство – искусством, а безопасность, как известно, превыше всего: тысяча человек в зале, тысяча – на сцене и за кулисами, и права на ошибку нет. Благодаря постоянному обновлению системы контроля театр стал безопасным пространством не только для зрителя, в котором он может расслабиться и полностью окунуться в атмосферу представления. Ещё одно качество театра: его многочисленный персонал вежлив и предупредителен, работает как единый отлаженный механизм, как команда, в которой каждый ответственен не только перед начальством, но и друг перед другом...

Этому базовому чувству безопасности, безусловно, способствует и немаловажное ощущение финансовой защищённости. За выдающиеся заслуги в сфере музыкально-театрального искусства коллективу с 2012-го года выделяется грант Президента Российской Федерации В. В. Путина, который распределяется на оплату труда творческим специалистам. Конечно, необходимо особо упомянуть о неизменной поддержке Правительства Ростовской области и лично её губернатора Василия Голубева, оказываемой Ростовскому музыкальному театру.

Помимо этого, по инициативе Вячеслава Кущёва театр одним из первых в России начал внедрять и даже – с учётом его специфической деятельности – разрабатывать новейшие маркетинговые инструменты.

Результат налицо: в театре давно забыли, что такое полупустые залы, а табличка «Все билеты проданы» не исчезает с окна кассы. Ходить в Ростовский музыкальный и интересно, и престижно.

Художественный руководитель. Что же значит быть художественным руководителем театра? Конечно, в первую очередь, – формировать репертуар труппы, соблюдая своего рода «баланс» жанров в афише – «хитов» и «раритетов», классики и современного искусства. «Метод Кущёва», как хитрака театра, опирается на доверие к мнению специалистов и веру собственной интуиции, которая его никогда не подводит.

Взяв с момента открытия стремительный темп, театр стал круто набирать высоту. Премьеры следовали одна за другой в темпе *presto*: в первом сезоне – восемь, во втором – десять. Сейчас на счету коллектива – полторы сотни премьер во всех музыкально-театральных жанрах, и их художественным руководителем – всех без исключения – Вячеслав Кущёв.

В афише РГМТ значатся не только общепризнанные оперные шедевры, которые можно увидеть едва ли не на каждой сцене России и мира, но также репертуарные редкости и эксклюзивные постановки. Среди редкостей – «Орестея» Танеева, «Женитьба» Мусоргского, «Мадалена» Прокофьева. Среди спектаклей, рождённых в Ростове, – опера молодого Верди «Жанна д'Арк», до сих пор идущая только на донских подмостках. В балете это «Гамлет» на музыку

Знаменитые хрустальные люстры в фойе Ростовского музыкального театра.

Шостаковича, «Драма на охоте» и «Снегурочка» на музыку Чайковского, «Цвет» на музыку Бизе, «Коктейль «Заводной пирюэт» на музыку Готшалка. В жанре оперетты/мюзикла – «Юнона и Авось» Рыбникова в оригинальной авторской редакции, «Паганини» Легара и мировая премьера мюзикла «Шерлок Холмс и пляшущие человечки» ростовчанина Игоря Левина.

Ряд постановок составляют предмет гордости коллектива и сохраняются в репертуаре, несмотря на относительно солидный «стаж». Из самых ранних спектаклей на-

Зрительный зал Ростовского музыкального театра.

И. Кальман. «Сильва». Поклоны после премьеры. 2019.

зовём «Мадам Баттерфляй» (2002), «Леди Макбет Мценского уезда» (2004), из более поздних – «Фауст» (2013). В числе недавних свершений, ставших культурными событиями не только регионального масштаба, – балеты «Эсмеральда», «Золушка», «Копеллия», уникальный триптих «Стравинский» (из партитур композитора «Концертные танцы», «Игра в карты», «Пулчинелла»); оперы «Хованщина» и «Турандот», оперетты «Сильва» и «Цыганский барон», мюзикл «Алые паруса».

Помимо спектаклей, в репертуаре театра прочно закрепились концертные программы. Это и академические вокально-симфонические концерты, в которых звучит не только популярная классика нескольких веков, но и редкие сочинения, и мировые премьеры. Это и разножанровые новогодние концерты, и завершающие и открывающие сезон концерты «на бис», ежегодные концерты, приуроченные к Пасхе и Международному Дню музыки. И специально подготовленные проекты «Симфо-рок», «Штраус-гала», «Оперетта vs Мюзикл», «Хиты Бродвея», «Музыкальные хиты Голливуда». Такие вечера, благодаря продуманной режиссуре и сценографии, мастерской работе со светом и видео-контентом, стильным костюмам, богатейшим техническим возможностям сцены приближаются к театральному действию.

Балет. Одним из судьбоносных и поистине волевых решений Вячеслава Кущёва на посту художественного руководителя театра стало создание в Ростове-на-Дону собствен-

ного балета. И, если Кущёв начал формировать оперную труппу почти с нуля, то балет надо было создавать с абсолютного нуля.

Поначалу ядро труппы составляли юные выпускники хореографических училищ страны и всего несколько опытных солистов, приглашённых из других театров. Следующим шагом, жизненно необходимым, стало создание собственной «кузницы кадров» – и при непосредственной участии Вячеслава Кущёва в Ростовском училище искусств было открыто хореографическое отделение, которое возвращало будущее

балетной труппы. Следующим шагом стало привлечение к работе с театром таких «звёздных» постановщиков отечественного балета, как Алексей Фадеев, Габриэла Комлева, Юлиана Малхасянц, Маргарита Дроздова, Михаил Крапивин.

Грандиозным достижением балетной труппы стали успешные выступления в Большом театре России. На Исторической сцене коллектив побывал дважды: в 2015-м году с эксклюзивным спектаклем «Драма на охоте», в 2019-м – с двумя показами «Эсмеральды» Ц. Пуни. В 2021-м году уже на Новой ростовчане презентовали самый сложный и монументальный балет репертуара – «Спартак» А. Хачатуряна, а в 2023-м его же показали в Большом театре Республики Беларусь.

Очередной важной ступенью формирования профессионализма и имиджа ростовского балета стала организация собственного фестиваля. С 2018-го года под художественным руководством Вячеслава Кущёва в южной столице проходит международный фестиваль, носящий имя легендарной уроженки города – Ольги Спесивцевой.

За создание донского балета Вячеслав Кущёв награждён Почётным дипломом российского культурного благотворительного фонда «Дом Дягилева». В 2007-м году ему присвоено звание «Заслуженный деятель искусств России».

Репутация. Ростовский музыкальный театр под руководством Вячеслава Кущёва заслуженно пользуется репутацией одного из самых молодых, успешных и дерзких коллективов в своей области. Конечно, для того, чтобы завоевать такой авторитет у коллег, театральной общественности стра-

Приветственное слово Вячеслава Митрофановича Кущёва перед началом симфонического концерта.

Вячеслав Митрофанович Кущёв на вручении премии «Провинциальный салон» коллективу театра за талантливые премьеры театрального сезона 2017/2018. 2018.

ны и шире – мира, выступлений на родной сцене недостаточно. Начав в 2001-м году с исполнения симфонических программ в Германии, вскоре коллектив показал «Мадам Баттерфляй» на сцене знаменитого британского Альберт-холла, подняв в овации его зрительный зал. К настоящему моменту на счету труппы более сорока гастрольных вояжей по трём континентам. Не остановилась активная гастрольная деятельность театра и в последние годы, несмотря на напряжённую международную обстановку: коллектив приглашают, ждут, европейский зритель с благодарностью принимает русских артистов.

Неоднократно выступали ростовчане и в столичных российских театрах: помимо уже названного Большого театра – на обеих сценах Мариинского театра, в Михайловском театре, Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, «Новой опере», а также в Зимнем театре г. Сочи, Самарском театре оперы и балета и других. Под началом В. М. Кущёва театр отмечен множеством зарубежных, российских и региональных наград. Он неоднократно участвовал в Национальном театральном фестивале «Золотая маска» и был удостоен премий за работы постановщиков и артистов в опере Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» (2005), опере-мистере А. Рыбникова «Юнона и Авось» (2011). Не остаются незамеченными его выступления на фестивале «Видеть музыку», который он имел честь открывать оперой Ш. Гуно «Фауст» на сцене Московского детского музыкального театра имени Н. И. Сац.

Среди недавних высоких поощрений – четыре награды XII Международного славянского музыкального форума «Золотой

витязь». Золотым дипломом отмечена опера «Хованщина», специальным дипломом – художественный руководитель Вячеслав Кущёв, а также создатели спектакля – музыкальный руководитель и дирижёр Андрей Иванов и режиссёр-постановщик Павел Сорокин. А буквально месяц назад коллектив стал лауреатом Национальной оперной премии «Онегин» во внеконкурсной номинации «Театр».

Вячеслав Митрофанович Кущёв с руководителями и юными артистами Детской театр-студии «Дебют». 2018.

Театр – детям. Особое внимание в Ростовском музыкальном всегда уделялось миру детства. Ещё в 1999-м году в афише только что открывшегося театра появились названия спектаклей для самых маленьких зрителей. На Большой сцене состоялась премьера музыкальной сказки «Щелкунчик» на музыку П. И. Чайковского, а на Камерной – начали работу «детские абонементы», по сей день успешный и востребованный проект.

Репертуар молодого коллектива стремительно ширится и рос, и очень скоро стало очевидным то, что для ряда оперных и опереточных спектаклей дети на сцене просто необходимы. Тогда по инициативе главного хормейстера Елены Клиничей и при поддержке Вячеслава Кущёва театр обзавёлся собственным хором мальчиков, который в 2001-м году был преобразован в детскую хоровую капеллу. Её «младшим товарищем» в 2018-м году стал Детский театр-студия «Дебют», своей миссией объявивший давольно вынашивавшийся руководством проект «Дети играют для детей». В нём одарённые дети, прошедшие строгий конкурсный отбор, осваивают вокал, сценическое движение и речь, актёрское мастерство, классический и современный танец, ансамбль. Педагогами студии стали ведущие артисты театра, а «дебютанты» получили уникальную возможность выступать на настоящей сцене

рядом со своими наставниками. Сегодня они играют в главных ролях в десяти полноценных детских представлениях на Большой и Камерной сценах, а также – в «серьёзных» спектаклях для взрослой аудитории. Ребята – студии и юные вокалисты хоровой капеллы – участвуют и в международных онлайн-соревнованиях, всероссийских и областных мероприятиях, и на двоих у них почти два десятка побед.

Контрапункт – общественная жизнь. Когда напряжение первых сезонов спало и дело «встало на рельсы», Вячеслав Кущёв вернулся к привычной для себя парадигме существования. То есть занялся – параллельно с основной – активной общественной работой: в 2006-м году был избран секретарём Ростовского регионального отделения партии «Единая Россия», а в декабре 2007-го – депутатом Государственной Думы пятого созыва. Он вошёл в комитет по культуре, стал председателем подкомитета по экономике и инновациям в сфере профессионального искусства и интеллектуальной деятельности, а в Ростове в это время возглавлял Региональную общественную приёмную председателя партии. Каждую неделю Вячеслав Митрофанович прилетал в родной театр: проводил совещания, направлял творческий процесс и все принципиальные решения принимал лично – рук со штурвала не убирал.

В 2021-м году Кущёв в четвёртый раз был избран председателем Общественной палаты Ростовской области. За это время было подписано свыше сотни соглашений о взаимодействии и сотрудничестве, проведено свыше трёх тысяч мероприятий,

Пресс-конференция, посвящённая премьере балета «Копеллия» Л. Делиба. 2023.

конкурс «Общественное признание» и добровольческий проект #Узнай Россию», пять гражданских форумов, десятки работающих горячих линий и тысячи людей, которым оказана помощь. Создано Агентство развития гражданских инициатив Ростовской области. С 2014-го года Общественная палата оказывает поддержку жителям Донбасса, а с 2023-го – началось активное взаимодействие и сотрудничество с новыми субъектами России во всех сферах.

Помимо этого, двенадцать лет подряд Вячеслав Кущёв является Председателем Ростовского отделения Союза театральных деятелей России, объединившим почти четыреста профессионалов области. Ежегодно под его руководством проходят областные театральные фестивали-конкурсы «Мельпо-

мена», «Поют артисты театров» и «Браво!», празднуются юбилеи выдающихся мастеров сцены и другие памятные даты в жизни большой театральной семьи, решаются множество бытовых и организационных вопросов...

Вместо заключения: люди, или «Кадры решают всё»

Так всё же – в чём «секрет успеха» Вячеслава Кущёва? Как сочетать несочетаемое и делать невозможное возможным?

Нам кажется, что ответ и прост, и сложен одновременно. И кроется он в настоящем, не побоимся высокого слова, даре юбиляра – даре Общения. Именно так, с большой буквы. Как особом виде искусства. В умении разбираться в людях, видеть собеседника, что называется, «насквозь», выстраивать с ними соотношения, притягивать необходимых людей в своё поле, мотивировать, убеждать, вдохновлять, заражать собственным азартом и видением перспектив... Отсюда и та особая атмосфера, сплочённость в коллективе, которую отмечают повсеместно.

Обладая феноменальной памятью, Вячеслав Митрофанович знает всех по именам-отчествам (а в театре работает почти тысяча человек), не забывает о днях рождения, разделяет радости и горести каждого сотрудника, лечит, устраивает в детские сады и школы... Двери в кабинет руководителя всегда открыты: со всеми поговорит, подскажет, посоветует, поможет... Неслучайно каждого из членов огромной театральной команды руководитель принимает на работу лично: от главного дирижёра до охранника.

Благодаря этому таланту Вячеслав Кущёв сумел заинтересовать в сотрудничестве с тогда никому неизвестным, только начинавшим свою деятельность театром, выдающихся мастеров российского и мирового

Праздничный торт юбиляру. 25-е декабря 2023-го года.

музыкально-театрального искусства. В их числе оказались режиссёры Юрий Александров, Сусанна Цирук, Георгий Исаакян, Юрий Лаптев, Кирилл Стрежнев; дирижёры Александр Анисимов, Маурицио Донес и Марчелло Моттаделли (Италия), Роберт Лайалл (США); художники Юрий Купер, Эрнст

Гейдебрехт, Вячеслав Окунев, Зиновий Марголин, Сергей Бархин; балетмейстер Алексей Фадеечев и другие.

Именно поэтому, да простит нам юбиляр эту фривольность, ему удалось ещё в совсем юном возрасте создать крепкую семью, ставшую ему поддержкой и опорой

в стремительно меняющемся мире. Поэтому ему удалось построить и прочные, надёжные отношения с таким прихотливым и сложным механизмом, как Театр: «Театр – живой, трепетный, ранимый организм. Глубокой ночью уходишь из театра и кажется, что уже ничего не изменится, а приходишь рано утром на работу, и за какие-то пять часов уже что-то произошло. И необходимо заново вносить коррективы в уже решённые вопросы...»

Свой двадцатипятилетний юбилей в текущем сезоне Ростовский музыкальный театр отмечает как активно ищущий, динамично развивающийся коллектив единомышленников. Он полон творческих планов на много лет вперёд и уверенно смотрит в будущее, а это значит, что полон сил и амбиций его руководитель, встречающий в ногу со своей труппой личную, элегантно круглую дату. Коллектив и личность его создателя действительно связаны неразрывно, как связаны творец и его творение. Этот эффект «театра в театре» – отражение отражения – поистине чарующее зрелище, подобное двум направленным друг на друга зеркалам, рождающим бесконечную перспективу...

Фотографии предоставлены пресс-службой Ростовского музыкального театра.

Вячеслав Митрофанович Кущёв с супругой – Татьяной Михайловной.

Юбилейный концерт в честь художественного руководителя. Музыкальный театр. Ростов-на-Дону. 25-е декабря 2023-го года.

Свердловская государственная детская филармония

МЕЖГАЛАКТИЧЕСКАЯ НЯНЯ

Татьяна Тхарёва
(Москва)

В декабре 2023-го года афиша Свердловской государственной детской филармонии обогатилась новым спектаклем – «Мэри Поппинс. Диджейская сказка», поставленным по мотивам популярного мюзикла Максима Дунаевского. Этот проект был осуществлён при грантовой поддержке Правительства и Министерства культуры Российской Федерации.

Свердловская детская филармония является одним из ведущих концертно-театральных объединений в регионе. Она была создана на базе «взрослой» филармонии без малого сорок пять лет назад и достигла флагманского статуса в сфере детского музыкально-театрального образования и творчества. В её состав входит семь детско-юношеских коллективов, в которых обучается более тысячи детей. Даже самый молодой коллектив – амбициозный Детский театр мюзикла – на сегодня насчитывает уже достаточно солидные девять лет существования.

Идейным вдохновителем нетривиальной постановки мюзикла Максима Дунаевского

стала продюсер и директор СГДФ Людмила Скоырская. Подхватила идею и осуществила постановку главный режиссёр театра Мария Виненкова – весьма заметная фигура в мире современного российского музыкального театра: лауреат и многократный номинант премии «Золотая маска», одна из ведущих солисток Свердловского театра музыкальной комедии. Она – не только режиссёр-постановщик и музыкальный руководитель, но и автор инсценировки. Марию Виненкову и Максима Дунаевского связывают давние узы творческого сотрудничества. В своё время артистка стала, по мнению композитора, лучшей исполнительницей роли Ассоль в мюзикле «Алые паруса»,

а ещё в 2009-м году получила из рук маэстро одну из главных театральных наград – «Золотую маску» в номинации «Главная женская роль». К мюзиклу «Мэри Поппинс» Мария Виненкова обращается не впервые: несколько лет назад она осуществляла музыкальное руководство постановки в Свердловском театре драмы, однако, со слов Марии, то была вполне традиционная версия спектакля.

Само название мюзикла «Мэри Поппинс. Диджейская сказка» сразу наводит на мысль о кардинальном музыкально-визуальном модернизации подверглись все компоненты: аранжировки, визуальный ряд, костюмы и, конечно же, сюжет. Действие мюзикла переносится в далёкое будущее, в котором люди сосуществуют с роботами, а искусственный интеллект стал обыденностью. Некогда типичная «английская семья» – Джейн, Майкл и их родители Мистер и Миссис Бэнкс – живут в небоскрёбе некоего Сити. Лондон ли это, Москва ли – не так важно, ведь глобализация достигла апогея. «Вокруг живёт много соседей, все они, наверное, хорошие люди, но мы никого не знаем», – такую реплику в самом начале спектакля бросает Джейн. В этом заявлении отображена главная примета времени – атомизированность общества. Джейн и Майкл, как и все современные дети, с головой погружены в функционал гаджетов, а их друзьями и нянями теперь выступают роботы, то и дело выходящие из строя. Даже старый добрый

М. Дунаевский, В. Вербин и М. Виненкова. «Мэри Поппинс. Диджейская сказка». Сцена из спектакля. Слева направо: Эдуарда – Мария Хвостова, Джейн – Ульяна Татаурова, Майкл – Марк Кирюшин, Мэри Поппинс – Анастасия Филимонова, роботы – Татьяна Болингер, Ксения Чечелимова, Мисс Кларк – Елена Руссу.

Брадобрей стал роботом, пав жертвой оптимизации сферы услуг. Джейн без прикрас отмечает хрупкость мира высоких технологий: «Все любят виртуальную реальность, виртуальный мир, но папа говорит, что всё это есть до тех пор, пока работает электричество». Мистер и миссис Бэнкс – Алексей Березюк и Ксения Лавринова – типичные представители современных родителей, вечно занятых и заикливых на своих заботах и «хотелках», но, в то же время, пытающихся наладить контакт с детьми, понять их чувства и интересы. Мистер Бэнкс представляет собой некую помесь увлечённого менеджера большого проекта и сумасшедшего учёного; миссис Бэнкс одержима модой и собственной персоной, что указывает на личностную неуверенность в себе. Главная героиня Джейн мечтает стать диджеем, но, похоже, никто не разделяет её увлечения и не пытается понять её мотивы, так что девочке остаётся искать поддержки и соучастия лишь у роботов. Видя неладное, папа берётся выволочь детей из виртуального плена и нанимает няню, да не простую, а межгалактическую. И тогда из другой галактики прилетает Мэри Поппинс в образе и облачении космической воительницы на стороне добра и света. Несмотря на весь свой труднодостижимый космизм, няня, владеющая секретом оптимизированных межгалактических перемещений, призвана воспитать детей в фарватере «ламповых», тёплых человеческих ценностей: умении общаться и настраиваться на взаимопонимание, а также жить в режиме здорового питания, в частности, потребления овсянки вместо вала ненатуральных продуктов, гробящих обмен веществ у современных детей.

М. Дунаевский, В. Вербин и М. Виненкова. «Мэри Поппинс. Диджейская сказка». Сцена из спектакля. Слева направо: Майкл – Марк Кирюшин, Мистер Гуд – Андрей Костров, Джейн – Ульяна Татаурова.

Без преувеличения революционным в этой постановке мюзикла стало музыкально-звуко-режиссёрское решение. Об этом рассказывает Мария Виненкова: «Мне хотелось найти новые краски для этого произведения. Как мама, я знаю, что слушают современные дети, знаю, что это значительно отличается от привычного нам симфонического звучания мюзикла. Я подумала о том, как бы я хотела, чтобы они познакомились с Дунаевским на знакомом им языке, чтобы они услышали эти мелодии, запели эти песни». Инструментальная часть спектакля поручена ансамблю Zubik-band,

в исполнении которого аранжировки приобретают джазовое и ритм-энд-блюзовое звучание. Живой ансамбль органично дополнен электронными звуковыми комплексами, а знакомые песни находчиво приправлены сэмплами из мира танцевальной диджейской музыки, мастерски выполненными Антоном Зубаревым. Стоит отметить, что в дни премьерных показов детскую аудиторию «раскачивал» самый настоящий диджей, отыгравший сет за сетом в фойе театра. В песне «Леди Совершенство» задействованы ритмы и сэмплы в стилистике драм-энд-бэйс. «Ветер перемен» окрашен фанком с элементами техно. Песня Брадобрея органично дополнена, с одной стороны, сэмплами из сферы хип-хопа, с другой – партией флейты, озвученной в лунковой стилистике и создающей более утончённую игру красок. Важно отметить, что при всём экспериментальном характере аранжировок, музыкальный тематизм Дунаевского остался неизменным. Такова была воля Марии Виненковой, последовательно призывавшей творческую команду привести к общему знаменателю экспериментальное начало и бережное обращение с авторским материалом.

Отдельного внимания заслуживают аранжировки вокальных партий, так как вокал в данной постановке несёт большую колористически-смысловую нагрузку. Так, например, линейность знакомых мелодий в нужный момент сменяется трёх- и четырёхголосием в джазовой гармонизации, что существенно обогащает музыкальную ткань и позволяет услышать дополнительный потенциал реализации любимых многими мелодий. Марией

М. Дунаевский, В. Вербин и М. Виненкова. «Мэри Поппинс. Диджейская сказка». Сцена из спектакля. В центре: Миссис и Мистер Бэнкс – Полина Новосёлова и Ярослав Рождественский.

М. Дунаевский, В. Вербин и М. Виненкова. «Мэри Поппинс. Диджейская сказка». Сцена из спектакля. В центре: Мисс Эндрю – Валерия Розенблит.

Виненковой была проделана огромная работа с вокалистами в сольной и ансамблевой конфигурациях по приведению звучания к общему знаменателю, необходимому в контексте постановки. В результате, ансамбли прозвучали с филигранной точностью, был выстроен адекватный динамический баланс между вокалом и инструменталом. Адекватной замыслу технической обработке подверглась не только инструментальная часть, но и вокал: так, роботы поют голосами в вокодерном преломлении, которое практически всегда звучит свежо, невзирая на многолетнюю историю этой технологии.

В данной постановке режиссёру удалось расставить немало важных акцентов невербальными средствами. Так, среди многочисленных гаджетов Джейн получает весьма полезное устройство, за которое многие бы щедро заплатили – прибор остановки времени. Кому из нас не хотелось порой отмотать ленту жизни назад, поставить лучшие моменты жизни на повтор или вернуться для точечной перезаписи неудачных событийных дублей! Кроме того, символически ёмкой становится идея жонглирования. В одной из сцен Мэри призывает Мистера Гуда – Пётр Степовик – жонглировать шарами, дети говорят «грусть, печаль, тоска», но при этом все сме-

М. Дунаевский, В. Вербин и М. Виненкова. «Мэри Поппинс. Диджейская сказка». Сцена из спектакля. Эдуарда – Мария Хвостова, Варфоломей – Даниил Кузнецов.

ние о том, до каких пределов роботы могут очеловечиться, с другой – мысль о том, что взрослых-то некому пожалеть: обычно коллеги, друзья и близкие лишь грузят собственными проблемами, не находя своевременного жеста сопереживания. Вот и приходится поручать эту функцию роботам, которые, будучи правильно обученными, выполняют поставленные задачи, не отвлекаясь.

Мэри в исполнении Светланы Карповой – обладательницы специальных наград фестиваля-конкурса «ОпереттаLand» – это настоящая космически совершенная няня. Она эффектно появляется из другой галактики в костюме воина последней серии «Звёздных войн» и немедленно находит общий язык с детьми и животными. Светлана невероятно пластична, вокал её подвижен и техничен, что не оставляет сомнений в квалификации межгалактической няни. Эффектное гротесковое решение найдено для Миссис Эндрю – Яна Шайдетская, или, точнее говоря, «миссис Морковки». Одержимая правильным питанием, Мисс Эндрю является в причудливом костюме, сплошь усеянном морковками, и, вместо знакомого нам «божеского наказания», мы видим забавного персонажа, способного, помимо своих намерений, посмеяться над собой. В целом, в спектакле до мелочей продуман каждый образ и рисунок роли, от главного до второстепенного. Например, «сладкую парочку» псов Эдуарды и Варфоломея очаровательно отыгрывают Екатерина Соболякина и Даниил Кузнецов. Забавно, что Варфоломей в подаче Кузнецова – пёс, скорее, уличный, любит стрит-стайл и хип-хоп. Однако кто может переиграть детей? Роли Джейн и Майкла поручены воспитанникам

Детского театра мюзикла Софи Султановой и Марку Кирюшину. Ребята уже неплохо подготовлены в вокале, органично встраиваются в ансамбли, адекватно взаимодействуют со взрослыми артистами и убедительно транслируют настрой базовой искренности, благодаря которому даже самый скептический зритель может обнаружить, что готов поверить в сказку и чудо.

За визуальные чудеса отвечали художник-сценограф Лев Низами и режиссёр видео-контента Дарья Исмагулова. На мультимедийный экран выводились проекции планет, футуристические здания небоскребов, далёкие галактики, просторы которых бороздят сверхскоростные космические корабли. На словах «кружит земля, как в детстве карусель» из песни «Ветер перемен» в финале мюзикла на сцене возникает тот самый карусельно закруженный земной шар, который персонажи дружно запускают в зал, приводя в восторг публику. Несомненно, считывается символический аспект: мы и вы в ответе за нашу хрупкую Землю.

В поисках решения образов, художник по костюмам Оксана Бакерина попыталась посмотреть на мир глазами современного ребёнка и вдохновлялась одной из популярных детских конструкторских игр – «Лего». Дизайнерской волей персонажи помещаются в модульный мир, в котором они становятся не принадлежащими себе фигурками – их двигают дети в зависимости от игровой концепции. Чтобы подчеркнуть искусственную природу персонажей, таких как роботы,

М. Дунаевский, В. Вербин и М. Виненкова. «Мэри Поппинс. Диджейская сказка». Сцена из спектакля. Слева направо: Джейн – Ульяна Татаурова, Брэдобрей – Никита Медведев, Майкл – Марк Кирюшин.

адмирал и даже мистер Гуд, художник придумала для всех шлемы, символизирующие игрушечность. «Создавая костюмы героев я руководствовалась тем, что, во-первых, это будущее, во-вторых, это мир всего искусственного, созданного из синтетических продуктов, в котором не осталось ничего настоящего, – говорит Оксана Бакерина. – В создании образов персонажей я стремилась не к подлинности, как во взрослых спектаклях, а больше обращалась к вооб-

ражению ребёнка. Поэтому в спектакле адмирал – не адмирал, у него вместо кокарды бабочка, ведь он влюблённый адмирал». Костюм Мэри – комбинезон обтекаемой формы – изготовлен из сверкающей космической ткани, не стесняющей изящество и пластическое богатство движений артистки. Просто и рельефно решён образ матери семейства – современной женщины, увлечённой модой: на ней яркий костюм и парик с вечными бигудями, а вокруг атрибуты питания в стиле ЗОЖ – баночки с витаминами и БАДами.

Хореограф Антон Лавров органично привнёс в спектакль движения стрит-данса, хип-хопа и клубной танцевальной культуры, в которую вовлекаются без малого все персонажи.

На протяжении всего спектакля фоном возникает вопрос: кто же такая Мэри? Сказочная фея? Посланик-пророк из далёких миров? Идеальная суперняня как продукт высшего развития технологий? Как бы там ни было, она – символ такой модели детства, в которой всё органично и цельно, в которой чудеса и мечты оживают, когда в них верят. Она также – символ расставания, но не прощания, а возвращения на новом уровне. В финале Джейн получает от Мэри самый желанный подарок, инструмент актуализации мечты – диджейский пульт. Не остаются без подарка и зрители – со сцены в зал летит, словно закруженная карусель, планета Земля, такая родная и такая уязвимая...

Фотографии предоставлены пресс-службой Свердловской государственной детской филармонии.

М. Дунаевский, В. Вербин и М. Виненкова. «Мэри Поппинс. Диджейская сказка». Сцена из спектакля.

Ивановский музыкальный театр

«НЕТ, ЭТО БЫЛО НЕ НАПРАСНО...»

Елена Тугаринова
(Иваново)

Премьера мюзикла «Капитанская дочка» в ноябре 2023-го с аншлагами прошла в Ивановском музыкальном театре. Автор музыки – Евгений Загот, либретто – Карен Кавалерян, не впервые сотрудничающий с композитором. Оба автора и их другие работы хорошо знакомы ивановским зрителям, поэтому неудивительно, что зал на полторы тысячи мест был полным.

Для тех, кто считает мюзикл лёгким жанром, недавняя премьера театра стала сюрпризом – полный драматических событий спектакль трогает до глубины души. Музыкальный стиль Е. Загота узнаваем (его мюзикл «Робин Гуд» второй сезон идёт в Ивановском музыкальном). Смешение жанров, изобилие отсылок к известным бродвейским постановкам, запоминающиеся арии, каждая из которых – потенциальный хит, отсутствие «проходных» сцен – всё это фирменный почерк композитора, который легко считывает даже неискушенный зритель. К. Кавалерян – тоже опытный мюзикльный автор – аккуратно отнёсся к первоисточнику, сохранив знакомую

со школьных лет историю и образы главных героев такими, какими они были написаны Пушкиным.

«Всем воздаётся по вере»

Режиссёр-постановщик – главный режиссёр Ивановского музыкального театра Антон Лободаев отмечает, что в мюзикле основная линия – любовь Маши и Гринёва. Вся историческая канва, включая события пугачёвского бунта, не более, чем фон, на котором проживают свои чувства главные герои. Все, абсолютно все персонажи, движимые жаждой власти и наживы, будут наказаны, а спасены лишь те, кто «честь сберёг», в ком есть

вера и любовь. «Для меня «Капитанская дочка», – рассказывает А. Лободаев, – прежде всего, история большой первой чистой любви, которая проходит через испытание временем, политической смутой, откровенным бандитизмом и предательством, и каковы бы ни были жизненные ситуации, нельзя терять то светлое начало, которое есть в каждом человеке, и этот свет надо дарить людям».

В спектакле много необычных режиссёрских приёмов, но один них стоит отметить особо: финальная романтическая сцена Маши и Гринёва разбивается на две части страшной сценой казни Пугачёва.

«Куда вам, бедным, без царя»

Образ мятежного «казачьего царя» в мюзикле в разных составах воплотили два артиста: в исполнении Максима Галенкова Емельян Пугачёв даже в лохмотьях выглядит «благородным разбойником», а мощный вокал дополняет это впечатление. В исполнении молодого артиста театра Сергея Трухина Пугачёв – человек из народа, простой казак, не осознающий последствий того, что люди могут поверить в его царственное происхождение. Пугачёв и сам в этом сомневается, но позволяет окружающим себя убедить...

Интересна сцена первого появления Емельяна из центра снежной бури, из лихой стихии. Есть в нём что-то звериное, волчье... Вот, как определяет героя своего спектакля режиссёр: «В мюзикле Пугачёв не злодей и не герой, а обычный человек со своими желаниями, убеждениями и принципами. Другой вопрос, какими средствами он достигает своей цели, и, быть может, если бы не те «друзья», которых ему выбрала судьба, он мог бы встать на сторону света».

Пугачёв на протяжении спектакля не только становится ангелом-хранителем главных

Е. Загот, К. Кавалерян. «Капитанская дочка». Сцена из спектакля. Слева направо: Савельич – заслуженный артист Российской Федерации Валерий Пименов, Гринёв – Савелий Лосев.

и для её воплощения выбрано сразу несколько приёмов. Это и отдельная музыкальная тема, нагнетающая тревогу, и костюмы хора и балета, и декорации. Лихо ведёт героев к гибели, управляет ими, как марионетками... Появляется этот персонаж в первой сцене спектакля, когда в метели путники не могут найти дорогу, и в финале – в сцене казни Пугачёва, перед предательством его атаманами.

Следует отметить, что выразить эту ирреальную сущность – Лихо – в её самых разных проявлениях выпало постановщикам было дано как солистке (в разных составах это Ярослава Бабурина и Любовь Гребенюк), так и артистам женского балета и женского хора, что делает образ Лиха всеобъемлющим и поэтому – более жутким. Это само Зло в разных своих ипостасях и проявлениях: то пугающие тени, обволакивающие путников посреди степи; то озорные и прыгучие бесята, соблазняющие солдат на выпивку, картёжные игры и разврат; в арии Швабрина это мистические «некто» – ожившие гадкие помыслы, довлеющие над ним.

«Тихо-тихо бродит Лихо ...»

Одним из главных действующих лиц в мюзикле и главным персонажем выступает Русское Лихо – неведомая злая сила в образе старухи в лаптях. Тема Лиха проходит лейтмотивом через все действие,

героев. Ему не чуждо благородство, искренняя забота о людях, он вызывает сочувствие, особенно в сцене предательства Пугачёва его приближёнными. Пугачёвская шайка атаманов: старый казак Хлопуша – любимец ивановских зрителей Игорь Дёмин, «состарившийся» для этой роли на тридцать лет и внёсший в образ свои неповторимые «фишечки»; гордая казачка Буга – в разных составах Анастасия Понетаева и Анастасия Кузнецова; степной человек Юлдаш – Павел Доронин и Андрей Селиванов, а также главный подстрекатель и зачинщик «пугачёвского бунта», игумен-старообрядец Филаретв исполнении Александра Серкова и Дмитрия Сиянова – все они получились очень колоритными, и каждый их выход сопровождался аплодисментами зала.

Ещё один интересный постановочный приём – использование одной и той же музыкальной темы с совершенно разным смыслом. Например, в сцене, в которой мы впервые видим в спектакле троицу «Хлопуша, Буга и Юлдаш», песню «Мой верный друг – булатный нож» казаки атаманы исполняют залихватски и весело. Далее, в сцене после осады крепости, когда песню подхватывает Пугачёв, в его устах она звучит торжествующе: ему покорились и признали царём. В сцене предательства Пугачёв поёт ту же самую песню, обращаясь к своей «шайке» уже укоряюще и обречённо. Со всеми этими нюансами легко справляется оркестр театра под руководством дирижёра-постановщика Дмитрия Щудрова.

Е. Загот, К. Кавалерян. «Капитанская дочка». Сцена из спектакля. Маша – Ирина Захарова, Швабрин – Максим Денисов,

Е. Загот, К. Кавалерян. «Капитанская дочка». Сцена из спектакля. Пугачёв – Сергей Трухин.

Каждому воплощению Лиха присуща своя отличительная пластика. Балетмейстер-постановщик Елена Рыжова: «Спектакль насыщен развёрнутыми танцевальными номерами и сценами. Это и кабаки, в котором солдаты гарнизона отдыхают, перекидываясь картишками и выпивая, далее – через плац с ежедневной маршировкой (муштрой) – в стан пугачёвских мятежников с захватскими казачьими плясками, как нельзя лучше передающими удаль и дух «вольных людей». И совсем иные казаки в финале спектакля в номере «Своя рубашка» – безжалостные, жёсткие до жестокости».

Немалая нагрузка в спектакле ложится на балетную труппу, особенно, на её мужской состав. Это и понятно – историческая канва пушкинской романтической истории предопределяет развёрнутые «мужские» сцены».

Противостояние

Главный герой мюзикла Пётр Гринёв – юный, честный, мечтательный и, вместе с тем, стойкий в своих убеждениях и смелый. Режиссер доверил исполнение этой сложной роли сразу двум молодым солистам, совсем недавно пополнившим труппу театра – Савелию Лосеву и Сергею Андрияненькову. Оба артиста обладают прекрасными сильными голосами и смогли создать на сцене незабываемые образы этого романтического героя. Кроме актёрской игры, понадобились ещё навыки сценического боя, ведь в спектакле есть сцены дуэли, с которыми актёры справились блестяще: бои получились очень дина-

мичными и зрелищными – постановкой этих сцен занимался один из артистов-вокалистов театра Павел Доронин. Это была его первая работа в качестве постановщика боёв, и вот как он рассказывает о ней: «Сложность процесса постановки состояла в том, что дуэли происходят на музыке, и необходимо было соблюсти определённый тайминг – отработать каждое движение и выверить его скорость... Также я постарался раскрыть характеры героев за счёт небольших различий в технике фехтования: Гринёв сражается дерзко и технично, Швабрин же – более агрессивен и азартен, не брезгает грязными приёмами. Думаю, что это удалось».

Первый же выход Швабрина – шоу в эстрадно-джазовой стилистике, будто он не Гринёву представляется, а выступает на сцене, играет на публику. Самолюбивый и язвительный, он одержим страстью к Маше. Любовь ли это, или каприз, порождённый скучной службой в Белогорской крепости? Как бы то ни было, это чувство сжигает Швабрина изнутри, и от невозможности получить желаемое изводит его и заставляет идти на подлость и предательство.

В разных составах Швабрина сыграли Максим Денисов и Дмитрий Гудков. Оба исполнителя, бесспорно, воплотили героя ярко и убедительно. Недолго торжествует предатель, перешедший на сторону бунтовщиков – Маша остаётся непреклонной и отказывает Швабрину, и неразделённая страсть, в конце концов, сводит его с ума. Сцена суда над Гринёвым, в которой Маша

Е. Загот, К. Кавалерян. «Капитанская дочка». Сцена из спектакля. Василиса Миронова – заслуженная артистка Российской Федерации Тамара Драчук, Иван Миронов – заслуженный артист Российской Федерации Владимир Кочержинский.

возвращает Швабрину подаренное на помолвку кольцо его матери и в которой он вынужден признать невиновность своего счастливого соперника, требует огромного актёрского таланта, и сыграна она артистами так пронзительно, что зритель невольно начинает сочувствовать злодею.

Дмитрий Гудков: «С большим интересом я принял вызов – сыграть роль отрицательного героя. Сначала решил придать ему романтический оттенок, потом захотелось «поиграть» с отрицательными чертами его характера, а в финале мой герой вообще сломлен напором обстоятельств. Во всех направлениях помогала музыка, все музыкальные штрихи и акценты придавали образу необходимую остроту... С самой первой встречи зритель видит Швабрину довольно высокомерным человеком, который сразу показывает негативные черты своей личности. Затем ревность к Гринёву и конфликт с ним, дуэль, предательство, и уже можно сказать, что маршрут выбран так себе... Точкой возврата, как всем может показаться, становится суд, но и здесь Швабрин преподносит сюрприз! Я очень надеюсь, что мой персонаж

Е. Загот, К. Кавалерян. «Капитанская дочка». Сцена из спектакля. Слева направо: Юлдаш – Андрей Селиванов, Хлопуша – Игорь Дёмин, Буга – Анастасия Кузнецова, Филарет – Дмитрий Сиянов.

найдёт отклик в сердцах зрителей и своим примером покажет, что всегда есть возможность встать на путь истинный. Мне хотелось сделать своего героя сложным по характеру человеком, и если он хотя бы на минуту вызывает у зрителя сочувствие – значит, моя задача выполнена».

«Вы ангел, наверное, вы ангел...»

Нежная, сдержанная, скромная капитанская дочь – её играют Алёна Каржонова и Ирина Захарова – персонаж лирический и сугубо положительный. Сложные вокальные партии героини – настоящее украшение спектакля. Сцены с Машей, пронизанные надеждой, верой, чистотой, становятся настоящим светом в «тёмном царстве» пугачёвского бунта. Маша невольно заставляет окружающих её людей изменяться к лучшему, и именно она даёт зрителям надежду на то, что всё будет хорошо, «что придёт рассвет после темноты».

Стоит отметить также исполнителей ролей капитана Миронова и Василисы Егоровны, его жены. В исполнении заслуженного артиста России Владимира Кочержинского и Ольги Няяновой эта супружеская пара выглядит очень ярко и органично.

Савелич, которого играет заслуженный артист России Валерий Пименов, гармоничный в своём любимом амплу «простака», – трогательный, непосредственный и забавный персонаж, разбавляющий своим появлением мрачные перипетии сюжета и своей искренней заботой о барском дитё вызывающий улыбку и добрые чувства.

Спектакль насыщен событиями – сцены сменяют одна другую, не давая зрителю перевести дух. Финал первого акта (трио «Ещё вчера» – Маша, Гринёв и Пугачёв) невероятно мощный и трагичный, у каждого из героев – своё «вчера», после которого изменилась жизнь, и эти утроенные переживания, вкупе с сильными голосами артистов очень мощно воздействуют на зал. Отдельно хочется отметить и сцену в темнице, в которую помещают Гринёва после обвинения в предательстве. Лаконичные декорации – деревянный помост и небольшое решётчатое окно под потолком, узники в кандалах и страшный Тюремщик, в которого перевоплотился совсем молодой актёр Данила Рыбушкин. Кажется, за его образом стоит большая и печальная история, которую так и хочется додумать...

Образ спектакля

При всём кажущемся минимализме художественного решения спектакля, декорации, тем не менее, очень образные и говорящие (художник-постановщик Наталья Миронова).

Склон – деревянный помост, занимающий левую дальнюю треть сценической площадки, визуально придавая дополнительную глубину пространству, легко трансформируется то в пригорок, на котором разводят костёр и плетут заговор пугачёвские сподвижники, а потом за ним же хоронятся, пряча связанного атамана, то в возвышение на плацу, то используется четой Мироновых вместо стульев, то становится эшафотом.

Достаточно совсем небольших деталей (верстовой столб, частокол, окно в карцере), чтобы образно и точно изменять по ходу сюжета место действия. Так же хочется отметить грамотное использование супера, на котором лежит и дополнительная задача, кроме обозначения смены картин. В сценах дуэтов Маши и Гринёва прозрачный супер, разделяя героев позволяет создать иллюзию мечтаний и надежд юных влюблённых, а в нескольких сценах – например, сцене осады крепости, создаёт действенный второй план, чтобы мы могли оказаться свидетелями событий словно в двух измерениях, находясь в двух разных местах одновременно.

В финале над сценой разворачиваются огромные белые крылья – на фоне голубого неба, над головами толпы, только что бывшей свидетелем казни Пугачёва, над влюблёнными, для которых все закончилось хоро-

шо... Может быть, это воплощение надежды и светлого начала, тот самый ангел из финальной арии? А, может быть, спасённая душа Пугачёва?

Поздравляем театр с рождением нового мюзикла! Богатый репертуар Ивановского музыкального театра пополнился мощной постановкой, которая не потеряет актуальности и будет интересна зрителям всех возрастов, мюзиклом, стоящим особняком среди других спектаклей и, вот почему: во-первых, тема («Капитанская дочка» – серьёзное произведение на исторический сюжет, многогранное, охватывающее множество аспектов, проповедующее такие идеалы, как честь, верность долгу, любовь); во-вторых, это Пушкин, что особенно актуально в преддверии юбилея поэта и это само по себе уже задаёт спектаклю высокую планку. Наконец, это гармоничность всех составляющих – мощной музыкальной основы, сюжета, ярких актёрских работ, массовости и масштабности. Театр взялся за воплощение большого замысла и выполнил его достойно, чему доказательство – неизменно полный зал, долгие аплодисменты и восторженные отзывы.

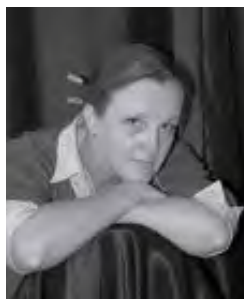
Фотографии предоставлены пресс-службой Ивановского музыкального театра, автор фотографий – Екатерина Серкова.

Е. Загот, К. Кавалерян. «Капитанская дочка». Сцена из спектакля. В центре: Лихо – Ярослава Бабурина, Пугачёв – Максим Галенков, и артисты хора театра.

Саратовский областной театр оперетты

ГЕРОЙ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Елена Полякова
(Энгельс)

Осенью 2023-го года в Саратовском театре оперетты состоялась премьера музыкально-хореографического спектакля «Зорро». В репертуаре театра есть спектакли различных жанров, но собственно хореографических среди них немного, поэтому интерес зрителей был вполне объясним, а их оценка была единодушна: на сцене театра появился жизнеутверждающий и светлый спектакль, на который стоит прийти всей семьёй.

Ю. Левитин. «Зорро». Сцена из спектакля. В центре: Зорро – Тимур Абдурахманов.

«Зорро» – и по содержанию, и по используемым в нём художественным приёмам и решению образов, спектакль синтетический. О том, как он создавался, мы беседуем с его автором – режиссёром-постановщиком, автором либретто, хореографом-постановщиком, главным балетмейстером Саратовской оперетты, лауреатом международных конкурсов Владимиром Степановичем Ломакиным.

– Владимир Степанович, почему для своей постановки вы выбрали легенду о Зорро?

– Сама идея обратиться к истории легендарного борца с несправедливостью у меня возникла уже давно. К сожалению, обстоятельства сложились так, что сразу идею спектакля воплотить не удалось: с одной стороны произошла смена руководства театра, с другой – талантливый артист, на которого я хотел ставить спектакль, из театра ушёл... Впрочем, «благодаря» этим обстоятельствам, в репертуаре тогда появился другой балетный спектакль – «Танго. Танго...», который мы поставили в 2020-м году.

Меня изначально привлекала известность и универсальность об-

Владимир Ломакин. Главный балетмейстер Саратовского театра оперетты (с 2007-го года). Лауреат всероссийских и международных конкурсов. Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.

Окончил Краснодарский государственный университет культуры и искусства в классе профессора Л. Г. Нагайцевой по специальности «Художественный руководитель хореографического коллектива» (1980) и «Выездную консерваторию танца» (Франция) по классу Мари де ла Вьен и Роза Амади (1995).

В Саратовском театре оперетты работает с 1992-го года, пройдя путь от артиста балета до балетмейстера-постановщика (с 1996-го года). За это время поставил 115 спектаклей, в том числе и в музыкальных театрах Волгограда, Петрозаводска, Оренбурга, Хабаровска, Магадана.

раза Зорро. Этот персонаж – не российский, но он интернационален. Конечно, можно было обратиться к образам русских народных героев, Ильи Муромца, например. Однако народная тематика не очень характерна для музыкального театра, а для нас было важным оставаться «в жанре», которому ближе зарубежная классика – как музыкально, так и по своей стилистике и эстетике образов. Поэтому Зорро органично вписался в жанр – в мировом искусстве об этом герое сняты фильмы с прекрасной музыкой, есть и разные варианты мюзиклов. Спектакль плаща и шпаги – это то, что наш зритель всегда ждёт и принимает с большим удовольствием.

Ю. Левитин. «Зорро». Сцена из спектакля. Эсперанса – Юлия Оськина, ковбои – артисты балета.

Ю. Левитин. «Зорро». Сцена из спектакля.

В центре: Эсперанса – Екатерина Юдина, тореадоры – артисты балета

– Вы, как балетмейстер, – автор хореографического либретто, а как создавалась музыка для спектакля?

– Сюжет её создания – «история с продолжением». Дело в том, что в нашем спектакле звучит музыка, созданная ещё в семидесятых годах двадцатого столетия для спектакля другого музыкального жанра. В те годы в Оренбургском театре музыкальной комедии сложился уникальный творческий коллектив во главе с режиссёром Исааком Иосифовичем Берляндом, и немало оперетт и музыкальных комедий было создано специально для этого театра. Одним из таких спектаклей и стала оперетта «К вашим услугам, синьор!», рассказывающая сюжет о народном герое Зорро. Музыку для неё написал известный советский композитор Юрий Левитин.

Загоревшись идеей поставить балет «Зорро», я позвонил в Оренбургскую музкомедию, и руководство театра любезно предоставило мне музыкальный материал, но, так как изначально это была оперетта, мне пришлось его значительно переработать – из музыки опереточной необходимо было сделать музыку для балетного спектакля.

Дело в том, что в оперетте музыка имеет аккомпанирующее значение, а солируют артисты, основными звучат их вокальные партии. Нам надо было, чтобы солировал оркестр, поскольку спектакль выстроен на восемьдесят процентов на хореографических номерах. Ещё для нас важно то, чтобы звучал живой оркестр, и звучал полноценно! В этом мне очень помог молодой дирижёр Саратовской оперетты, он же – главный хормейстер театра Владимир Терещенко. Владимир Петрович стал дирижёром-постановщиком нашего спектакля, он заново аранжировал некоторые номера, собрал весь музыкальный материал в единое целое произведение. Была проделана поистине огромная работа – добиться того, чтобы все темы, которые играет оркестр, звучали наполненно и достаточно современно, поскольку изначально музыка всё-таки носила отпечаток того времени, когда была создана оперетта – 70-х годов прошлого века. Мы постарались её осовременить и сделать более приемлемой для восприятия в веке двадцать первом. Мне кажется, у нас это получилось.

– Владимир Степанович, в спектакле вы и режиссёр, и балетмейстер, и обе эти роли для вас не в новинку. Какая «ипостась» в процессе постановки главенствовала? Режиссёр ставил задачи хореографу или наоборот?

Ю. Левитин. «Зорро». Сцена из спектакля.
Жена губернатора – заслуженная артистка России Марина Усанова.

– Пожалуй, они нашли общий язык и поняли друг друга (*улыбается*). Знаете, я уже больше двадцати лет преподаю в институте искусств, и один из предметов, которому учу студентов – это «Режиссура балета». По сути, режиссура балета фактически не отличается от режиссуры музыкального театра – мы используем те же принципы – контрастность соседних эпизодов, ступени кульминации, и всё это проходит «красной нитью» и в балетных спектаклях, об этом я рассказываю своим ученикам, с ними мы тоже ставим выпускные хореографические спектакли. В «Зорро» трудно сказать, что вышло на первый план – ипостась режиссёра или ипостась хореографа: обе «роли» проявляли себя параллельно и нераздельно. Кроме этого, я также и автор либретто. Мне было интересно сделать сюжет динамичным, ярче развернуть конфликт персонажей. Именно поэтому я ввёл в драматургию спектакля ещё одну героиню – Мариулу. Это служанка, безответно влюблённая в главного героя, которая в ходе спектакля спасает любимого ценой своей жизни. Появление любовного треугольника сделало сюжет нашего «Зорро» более развёрнутым, а наличие драматического и зачастую трагедийного элемента содержательно приближает его к формату современного мюзикла. Не скрою, спектакль по многим параметрам создавался с учётом особенностей именно этого, довольно нового для России, но уже прижившегося и полюбившегося зрителям жанра.

– В поставленном вами спектакле есть необычная деталь: из всех основных действующих лиц только главный герой поёт, все остальные выражают себя только в хореографии. Это специальный приём?

– В итоге – да, но такое решение пришло уже в процессе работы над постановкой. Изначально я предполагал другой ход – главных персонажей должны были параллельно исполнять солисты-вокалисты и артисты балета: в тот момент я думал, что у нескольких главных героев в спектакле будут вокальные партии, и в спектакле на равных будут действовать Зорро-певец и Зорро-танцор, и его возлюбленную Эсперансу также должны были играть несколько актрис параллельно... Однако в процессе работы над спектаклем в его логике и драматургии необходимость в вокалистах отпала – за исключением главного героя, с которым нам, я считаю, очень повезло. Молодой солист нашего театра Тимур Абдурахманов замечательно справился с задачей и вокально, и хореографически. Он пластичен, подвижен, хорошо фехтует, и он смог создать полноценный образ, органично сочетав и голос, и движение, и актёрскую игру, что тоже вполне соответствует жанру мюзикла. Это его ключевое условие – один актёр работает и как вокалист, и он профессионально движется на сцене и способен работать драматически. Я думаю, что мы не прогадали, – Тимур талантливый артист и замечательно справился с ролью. Лёгкий, темпераментный, пластичный – он оптимально подошёл для образа Зорро.

Получилось определённое «отделение» главного героя – он, по сути, единственный, кто «имеет голос», говорит от своего имени. Остальные центральные роли в спектакле исполнили артисты балета, вокальные же партии звучат в исполнении хора театра.

– Как вы думаете, кто он – главный зритель нового спектакля «Зорро»? На какую аудиторию рассчитан спектакль?

– «Зорро» – спектакль для всей семьи. Он интересен как более взрослому поколению, так и молодёжи, потому что лексика и музыка с испанскими мотивами – эмоциональная, экспрессивная, она оставляет яркое впечатление.

Одна из важных частей сюжета – линия борьбы за права угнетённого народа, американских индейцев. Перед зрителями предстаёт очень яркая, реалистичная картина жизни индейского племени – с идолами, барабанами, томагавками, ритуальными танцами. Она, можно сказать, даже познавательно-просветительская, и весьма наглядно передаёт настроение, атмосферу индейской культуры.

Также в спектакле звучат мотивы «ковбойской» музыки – мелодии в стиле «кантри» и «вестерн», и, конечно, использованы ритмы и фактура индейского мелоса. Такой симбиоз жанровой музыки и эффектной «картинки», которая была создана художником-постановщиком Еленой Немчиновой, несомненно, создаёт мажорное настроение спектакля, который, несмотря на трагедийные нотки, всё-таки очень жизнеутверждающий. Это спектакль романтический, спектакль о любви и в то же время – о борце за справедливость. Наш спектакль о том, что с несправедливостью можно и необходимо бороться.

– Знаменитый росчерк шпаги Зорро рисует в воздухе букву «Z». Сегодня этот символ для нас тоже стал знаковым, но уже в контексте специальной военной операции. Такая перекличка неслучайна?

– У нас не было задачи ставить прямые параллели, но, видимо, это «витаило в воздухе»... К сожалению, тема борьбы за справедливость сегодня – это не только об истории XVIII–XIX веков. На дворе уже

XXI век, и всё так же происходят события, в которых без справедливой силы обойтись не получится... Более того, девиз нашего героя – «Пока мы едины – мы непобедимы» – очень перекликается с нынешним временем. На карте мира сегодня очень много очагов – регионов, в которых живущие там люди стремятся защитить свою свободу, сохранить единство с соотечественниками – это и Донбасс, и Сирия, и Палестина... Так что сейчас обращение к образу Зорро как борца за свободу, защитника слабых и угнетённых, стало более чем актуальным. Я недавно был на международном театральном фестивале «Aldin» в Омане в качестве члена российского жюри, и там тема борьбы за справедливость не раз возникала в связи с современной ситуацией на Ближнем Востоке. Такие параллели, такой мир... Мы не ставили приоритетной задачи соответствовать актуальным темам, но, как это часто бывает в театре, получилось так, что и наш спектакль, и герой – современны и своевременны.

Оценка зрителей на премьерных показах была достаточно единодушной – на сцене появился новый, зрелищный (и по составу персонажей, и по сценографическому решению), жизнеутверждающий и светлый спектакль, на который стоит идти всей семьёй, и который, несомненно, добавит ярких красок жизни в повседневную обыденность.

Фотографии предоставлены пресс-службой Саратовского областного театра оперетты, автор фотографий – Екатерина Бенцлер.

Ю. Левитин. «Зорро». Сцена из спектакля.
В центре: Дикий Волк – Даниил Агафонов.

Ю. Левитин. «Зорро». Сцена из спектакля. Капитан Ортега – Андрей Ерофеев, Мариула – Екатерина Елховикова.

Ю. Левитин. «Зорро». Сцена из спектакля. В центре: Индейский вождь – Роман Калеев.

Московский музыкально-драматический цыганский театр «Ромэн»

РОМАН С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Владимир Белунцов
(Москва)

22 декабря 2023 года в Московском музыкально-драматическом цыганском театре Ромэн состоялась премьера театрализованного представления «Цыгане России», продолжающего и развивающего тему как цыганского кочевого духа в целом, так и тёплого, глубинного взаимодействия цыганского этноса с важнейшей средой обитания и бытования – социокультурной средой России.

Спектакль «Цыгане России» продолжает генеральную линию театра, заданную ещё культовым спектаклем «Мы – цыгане», который труппа играет уже несколькими поколениями артистов, а также сродни спектаклям «Цыганская симфония» и «Дрома

ромэн», представляющими калейдоскоп цыганской музыки и танца с выразительными вкраплениями музыкально-танцевальных элементов других культур. Примечательно, что декабрьская премьера, представившая как известные цыганские

и русские песни, так и затерявшиеся в глубинах истории и недавно открытые образцы народного творчества, совпала с днём рождения заслуженного артиста России Николая Лекарева – потомственного артиста, актёра, режиссёра, певца, инструмен-

«Цыгане России». Сцена из спектакля. Солистка – Ольга Сличенко.

«Цыгане России». Сцена из спектакля.
В центре: солисты – Артур Лекарев
и Патриция Оглу.

талиста, заведующего музыкальной частью театра «Ромэн», заслуженного артиста России, служащего в театре Ромэн с 1986-го года. Это обстоятельство придало атмосфере спектакля дополнительное тепло и чувство сопричастности со стороны публики.

Цыгане появились на Руси в XVII–XVIII веках и вскоре существенно обогатили русскую народную, а впоследствии и академическую музыкально-театральную культуру своими сольными, ансамблевыми и хоровыми песнями, игравшими яркими красками в самых разнообразных контекстах. Сегодня сложно представить себе русскую культуру без цыганского элемента с его лейтмотивным призывом к торжеству широкой души и эмоциональной открытости. Разумеется, ход истории для российских цыган далеко не всегда был гладким и упоительно-беззаботным, но победили и утвердились начала, объединяющие русских и цыган, подчёркивающие сущностное сходство между ними. Как и любая другая история, сосуществование цыган и русских – это живая, развивающаяся традиция, а поэтому появление новой тематической премьеры оправдано и вызывает у публики неподдельный интерес.

В спектакле-концерте представлены как народные песни разной степени известности, так и авторские композиции. Так, например, прозвучали четыре песни Н. Лекарева: «Русь», в текстах которых разлита эмоционально приподнятая благодарность России за всё доброе и созидательное и в каждой фразе звучит упоённая клятва верности; «Кофо», отмеченная влиянием греческой народной музыки; лёгкая и весёлая «Червоня», исполняемая на гибридном наречии и вдохновляющая на задорный пляс; «Ай, Ромая лэ», в сюжете которой разворачивается сатирическая бытовая сценка на двух языках. Венчался концерт также авторской песней под говорящим названием «Когда мы вместе» (слова и музыка – С. Найдун и В. Ильичёв). Эта песня является эмоциональной и смысловой репризой концерта; в ней, как и в «Руси» Н. Лекарева, царит элегически-экстатическая атмосфера любви и благодарности, в которой лучшие особенности обоих народов раскрываются как цветы, нежно смакуются объединяющие аспекты и логически присутствует тяга к недостижимому, но такому манящему общечеловеческому братству («обнимитесь, миллионы!»).

Концерт открывается стихотворным зачином, созвучным началу спектакля «Мы – цыгане»: та же тяга к солнцу, к вольнице, к синхронному дыханию с необъятной природой. Сценическое оформление наполнено сочными цветами с преобладанием сине-зелёного неба и утопающей в зелени земли. Виден таборный шалаш и убегающая вдаль извечная дорога. Затем разворачивается песня «Бэрга» в исполнении Радмилы и Артура Богдановых. Песня дышит сладкой тоской и страстью; полётные голоса солистов, оплетённые гитарными импровизациями, уносят слушателя на своих крыльях туда, где он рад потосковать и помечтать вместе с создателями и исполнителями песни. Элегическая «Бэрга» сменяется уже упомянутой ранее «Русью» Н. Лекарева. Налицо драматургический контраст: теперь на сцене воцаряется ощущение опоры, благодатной уверенности. Текст написан Радмилой Богдановой – актрисой и лидером цыганского ансамбля «Гитарный мастер», лауреатом всероссийского и международных цыганских фестивалей. В словах песни – мощный позитивный итог вхождения цыган в семью народов России. Песня заразительна в лучшем смысле этого определения и закономерно вызвала живой и тёплый отклик у публики.

Следующий блок мажорных по тональности песен был украшен элементами

интерактива. Так, за признанием в любви России следует хрестоматийная, разудалая «Коробушка», исполняя которую солист Артур Лекарев – харизматичный актёр и рок-музыкант – спускается в зрительный зал в амплуа коробейника и «заводит» слегка озадаченную, но весьма обрадованную публику, которая хотя и не решалась идти в пляс или как-то определённо подгрывать артисту, но эмоционально поддерживала его, и это ощущение «разливалось» жаркой волной по залу. Игровой характер песни усиливается и расцветивается особенностью цыганского стиля исполнения и указывает на сущностное сходство русских и цыган в умении стать коробейниками-сердцеедами.

Русскую «Коробушку» сменяет цыганская игровая песня «Шалёнка», в которой солирует Ольга Сличенко – разноплановая актриса, участница многочисленных фестивалей и гастролей театра по всему миру. Ощущение карнавала непрерывно нарастает до самого финала номера, который и становится его кульминацией, как в большинстве динамичных цыганских песен. Игровую линию продолжает народная песня «Тэрнинько», звучавшая на некоем гибридном русско-цыганском наречии (с двух лет!) и балетмейстера театра Анжели Лекаревой и Николая Лекарева-младше-

«Цыгане России». Сцена из спектакля.
Валерия Янышева.

го – актёра, режиссёра, основателя и руководителя центра мировой цыганской культуры «Дрома Ромэн», давшего название одноимённому спектаклю в репертуаре театра. Зажигательная пластика исполнителей не даёт никому из зрителей заскучать или загрустить.

Игровой и весело-провокационный аспект спектакля продолжает народная цыганская песня «Мато» в исполнении Н. Лекарева-младшего, в которой сплетаются цыганский и русский тексты и звучит часто присущая обоим народам ироничная интонация, сопровождающая мысль о бренности человеческого бытия («Эх, время...»). «Мато» сменяет уже знакомая нам «Червоня» Н. Лекарева-старшего, усиливающая настроение игрового веселья, за нею следует ироничная песня «Купец» в исполнении заслуженного артиста Российской Федерации Артура Булдыженко.

Герой песни одновременно харизматичен и уязвим, расчётлив и безрассуден: он с налёта берётся за достижение своих желаний (не суть важно, фундаментальных или ситуационных), но в любой момент может всё потерять и остаться ни с чем. Его мотивы и устремления весьма эмоционально комментирует хор (на манер хора из древнегреческой трагедии).

За «Купцом» следует неувыдающий «Ой, мороз, мороз», в котором вновь солирует одетый в красную рубаху А. Булдыженко: он создаёт концептуальную связь с предыдущей песней – герой по-свойски просит стихию не вредить ему, будучи уверенным в том, что всё обойдётся, и что он молодец. За русским морозом переключкой следует своеобразный цыганский аналог – народная песня «На дворе мороз», в которой зажигательно солируют Р. Богданова и А. Богданов (песня исполняется на русском и цыганском языках).

После испытаний морозом в сюжете концерта наступает разрядка – народная песня «Нума» в задорном исполнении Валерии Янышевой: зрители «отогреваются», и полноценное веселье возвращается на сцену театра: звучит уже упоминаемая нами песня «Кофо» Н. Лекарева в исполнении Петра Янышева – обладателя Гран При Пятого всероссийского конкурса романсов (2007), и на сцене вновь воцаряется гармония и веселье. Однако режиссёр спектакля-концерта не позволяет зрителям бездумно расслабляться: в идиллию начинают задувать холодноватые ветерки – за безмятежной «Кофо» следует ироничная народная песня «Ванёнок» в исполнении Моисея Оглу, яркого представителя актёрской династии, много лет участвовавшей в формировании славы театра. Назидание этой яркой бытовой песни советует герою, да и всем слушателям-зрителям, как говорится, не забывать «включать голову», а то «как бы чего не вышло». За «Ванёнком» следует разгульная «Чачо» в исполнении П. и В. Янышевых. В сопоставлении с предыдущей песней, «Чачо» призывает веселиться, не забывая всё же проверить себя на прочность, чтобы не оказаться в положении неудачника Вани. После «Чачо» звучит исполняемая на двух языках «Ай, Ромая лэ» с более многослойным сюжетом. Солист – ведущий артист театра, музыкант и балетмейстер Артур Богданов. В песне разыгрывается бытовая сценка, в которой фигурирует и обсуждение пьяной драки, и особы, «засидевшейся» (с позиций определённого уклада) в девках, и ряд других явлений, легко и непринуждённо берущихся в оборот исполнительских комментариев.

В связке со следующей песней, «Гадалка» в исполнении А. Лекаревой и актёра и балетмейстера Александра Рубенчика, разворачивается провокационная сценка-хэппенинг, имитирующая недоразумение с «овербукинггом» – приобретением электронных билетов на одни и те же места. Разумеется, всё благополучно разрешается, и публику приглашают потанцевать вместе с артистами. Многим это приходится по душе, и линия интерактива и публики продолжается в следующей за тем русской песне «Валенки», в которой зрителям предлагают ещё и попеть хором с ансамблем, и те, кто решился запеть, остаются довольны и согреты энергетикой представления.

Спектакль продолжает инструментальная интерлюдия – задорная песня «Нон авелла» в исполнении Р. и А. Богдановых и зажигательное попури, в котором солируют Н. Лекарев, актёр и гитарист-виртуоз

«Цыгане России». Сцена из спектакля.
Николай Лекарев-младший.

«Цыгане России». Сцена из спектакля.
Артур Богданов.

Валерий Басов, Борисм Тарасов – блестящий скрипач со стажем, работавший в Москонцерте до прихода в театр 2018-м году, а также актёр и музыкант-мультиинструменталист Жан Буздыханов и П. Янышев. Инструментальные «тылы» на протяжении всего концерта блестяще держали Н. Лекарев, В. Басов, Ж. Буздыханов, Б. Тарасов и П. Янышев.

В заключении этого душевного и талантливоего концерта – его эмоционально-смысловая кода, песня «Когда мы вместе». Играют и поют все присутствующие на сцене, и волны тепла и единения накрывают, в лучшем смысле этого слова, всех присутствующих. Венчало представление трогательное обращение художественного руководителя театра – актёра, режиссёра, народного артиста России Николая Сергиенко. Поистине, отношения русской и цыганской культур – роман со счастливым продолжением.

Фотографии предоставлены пресс-службой
Московского государственного
музыкально-драматического
цыганского театра «Ромэн».

«Цыгане России». Сцена из спектакля.
Солисты – Патриция Оглу и Сергей Богданов.

«Цыгане России». Финал спектакля. Справа: солист – заслуженный артист России Николай Лекарев.

Музыкальный театр Кузбасса имени А. К. Боброва

ВПЕЧАТЛИЗМЫ

Светлана Алпатова
(Кемерово)

Творческий сезон 2023/2024 для Музыкального театра Кузбасса – юбилейный. Восемьдесят лет коллектив отметит будущей весной, а вот юбилей его художественного руководителя придёт на Новый год: 1-го января 2024-го года Владимиру Иосифовичу Юдельсону исполнится 75. Один из самых опытных отечественных театральных менеджеров давно превысил региональный формат – он пользуется заслуженным авторитетом у коллег, а его опыт организатора является неоценимым вкладом в формирование современного сценического процесса.

Автор книги «Впечатлизымы», заслуженный работник культуры Российской Федерации, художественный руководитель Музыкального театра Кузбасса Владимир Иосифович Юдельсон.

Одним из самых запоминающихся событий юбилейного 80-го театрального сезона для Музыкального театра Кузбасса станет, несомненно, выход книги воспоминаний художественного руководителя театра Владимира Иосифовича Юдельсона под названием «Впечатлизымы». Владимир Иосифович тридцать лет руководил театром, и, конечно, ему, великолепному рассказчику, есть что вспомнить. Сколько было встреч с интереснейшими, необычными людьми, яркими, талантливыми личностями. Судьбы людей переплетались, становились частью жизни самого театра, его истории и памяти. Как же мастерски Владимир Иосифович рассказывает об этом! Деликатно, с тонким юмором и потрясающей самоиронией он ведёт неспешный, задушевный диалог с читателем, делаясь своими чувствами и переживаниями, наблюдениями и приключениями, воссоздавая события в их документальности, но не претендуя на оценочность суждений. По выражению Ю. М. Лотмана, в этих воспоминаниях можно увидеть красивую и богатую человеческую личность.

От редакции: текст публикации даётся в соответствии с печатной версией книги «Владимир Юдельсон. Впечатлизымы» и с учётом принятой в «Музыкальном журнале» орфографии в написании буквы «ё». Книга вышла в издательстве ГАУК «Кузбасский центр искусств» – Кемерово, 2023. 144 с. ISBN 978-5-6050831-0-8. УДК 792.56.07. ББК 85.335.41 (2Рос-4Кем)-8 Ю 16.)

Noblesse oblige (положение обязывает) Вместо предисловия

Вот и решил посвятить свободные минуты карантина (самые первые мои заметки появились на свет в разгар ковида в Кузбассе) каким-то воспоминаниям о тридцатилетней работе в театре и почти полувеке – около культуры.

Не хочу превращать свои воспоминания в нудные и скучные мемуары, а просто хотел бы собрать, как в мозаике, осколки каких-то впечатлений от встреч с яркими, известными и не очень людьми, оставшиеся в памяти. Не в хронологическом порядке, а как придёт. И неважно, писал я об этом или вы уже слышали эти истории от них самих. Я буду писать только то, что услышал от них сам, при нашем общении, а не со слов других. И о событиях, в которых участвовал сам. Смешные или грустные – ну, как получится. Авось будет интересно. Назову-ка я их – впечатлизымы. Уверен, что не сам придумал это слово. Где-то слышал или читал. Но это – мои впечатлизымы. И это правда!

Важное грядущее событие провоцирует меня на написание серии впечатлизов о событиях и людях, с которыми я дружил, работал, переживал и нелёгкие, и радостные моменты в жизни. Второго марта 2024 года исполняется 80 лет со дня создания Театра музыкальной комедии – Театра оперетты Кузбасса – Музыкального театра Кузбасса имени народного артиста РСФСР А. К. Боброва.

Театр родился в Новосибирске в марте 1944 года. Я часто думаю об этом времени. Страна (большая страна – СССР) напрягает все силы в самой страшной войне в истории человечества. Враг ещё на нашей территории, до Победы остаётся больше года. А комитет по делам искусств при Совете Народных Комиссаров СССР менее чем через месяц (!) откликается на просьбу Новосибирского облисполкома решением об открытии театра музыкальной комедии. А ведь в городе ко Дню Победы распахнёт двери театр оперы и балета, величественное здание которого до сих пор остаётся архитектурным символом России. Господи, какая безграничная вера в победу, в завтрашний день страны вела этих людей, какая уверенность в необходимости уже в те дни думать о дальнейшем развитии культуры!

Театр в сорок пятом году отправляется на гастроли в Кемеровскую область, и руководство только что, по сути, созданной области просит отдать его Кузбассу, где не было музыкального театра.

Теперь в двух словах. Театр два года работает в ДК им. Артёма в Прокопьевске. Переезжает в Кемерово. Два года – в ДК Кировского района. А затем переезжает, как тогда говорили, на левый берег Томи, в центр города, и располагается в клубе коксохимзавода.

Почему в двух словах? Да потому что я обещал писать о том, что видел, слышал или в чём участвовал сам. Театр стал работать в центре в конце 1948 года. В этом году я как раз объявился на этом свете. Ро-

Сигнальный экземпляр книги.

дился я, по семейной легенде, тридцатого декабря. Но бабушка, помня о призыве тогда в армию по году рождения, а не по фактическому возрасту, записала дату рождения ребёнка – первое января следующего года. Возможно, это действительно легенда. Зато мне она дала право всерьёз утверждать, что я родился «в ночь с тридцатого декабря на первое января». Это раз. Театр разместился в клубе между двумя домами по ул. Ермака – вторым и пятым. И вот как раз в пятом доме поселилась наша семья. И окна выходили на здание клуба! Это два. И через какое-то недолгое время у нас появились новые соседи по двухкомнатной коммуналке: главный дирижёр и примадонна театра музкомедии! Три. Мама в мои детские годы работала по совместительству юристом в театре. Четыре.

Теперь пусть кинет в меня чем-нибудь тяжёлым тот, кто не увидит в этих вроде бы разрозненных фактах предзнаменования: с этим театром и его людьми так или иначе я буду связан всю оставшуюся жизнь, этак лет семьдесят! И театр, и люди станут для меня близкими, родными. Естественно, не избежит этой участи и моя семья. Впереди неблизкий путь. Как говорил Василий Тёркин, дайте, братцы, отдохнуть.

Здание театра. 1963.

Примадонна театра музыкальной комедии Наталья Цагина. 1950-е годы.

Ширвиндт

Лет двадцать назад в Кузбассе гастролировал знаменитый Театр сатиры, и мне, как организатору этих гастролей, посчастливилось много общаться как на официальных мероприятиях, так и неформально с самим Александром Анатольевичем Ширвиндтом. К моей радости и удовольствию, он оказался именно таким, каким его знают и любят миллионы (а это далеко не всегда случается). А уж когда он был в паре со своим обаятельным другом и партнёром Михаилом Михайловичем Державиным (теперь уже покинувшим нас), я просто купался в море счастья и удовольствия в великой компании. А ещё рядом были Спартак Мишулин и другие звёзды (тут уж без дураков).

Помню, тогда была очередная волна, время от времени поднимающаяся в театральном мире, что со стариками пора прощаться, они мешают молодым и т.п. Ширвиндт заходил в актёрское фойе, где сидели известные всей стране великие актрисы во главе с Аросевой, и говорил: «Привет, балласт!» Надо было видеть, как радостно пожилые дамы приветствовали своего партнёра и босса. Вокруг разливалась атмосфера взаимной любви, понимания юмора, в чём-то и горького, и в то же время уверенности, что этот человек их не предаст. Таковы были мои ощущения.

А теперь байка-быль от Ширвиндта, рассказанная уже не помню по какому поводу. В то время в моду начал входить евроремонт. Приходит соседка и говорит: «Александр

Анатольевич, а не могли бы вы помочь договориться, чтобы мне сделали евроремонт?» – «А я-то тут при чём?» – «Ну как же, это же ЕВРОремонт. Значит, его делают евреи. А вы всех евреев в Москве знаете!»

Школа администратора, или Спасти рекламу

Работаю замдиректора облдрамы. Тюмень – первый город за пределами области, где я организовывал гастролы театра. Впечатлений и событий масса.

Два сюжета. Первый.

Вечер, часов одиннадцать. Послезавтра в десять утра приезжает коллектив. В гостинице собираюсь спать. Телефонный звонок. Звонит один знаменитый в те годы художник по рекламе, делец, но огромному количеству театров «устраивавший» рекламную продукцию, проще – афиши, в лучших типографиях страны. Связи его были бесконечные и деньги несчитанные. Мы у него заказали рекламу. Реклама была по тем временам шикарная. На самой дефицитной бумаге, качество печати отменное. Дорого! Звонит явно под чебурахом, слышна музыка, гулянка в разгаре. Орёт, перекрывая гам. Заказ готов, отправил с проводниками поезда номер... вагон... проводника зовут так-то. Всё! Ну, думаю, поезд идёт до Свердловска и поворачивает на Казахстан. В Свердловске будет в восемь утра, стоит двадцать минут. Звоню в аэропорт. Самолёт завтра в десять утра. Девочки, ору,

такого поезда нет. Звоню в Москву. Пьянка на пике. Хозяин сильно навеселе, но пытается выяснять. Перезванивает. Орёт: все точно. Звоню на вокзал, умоляю. Женщина вникает. Обещает перезвонить. Выясняется: поезд идёт до Свердловска и поворачивает на Казахстан. В Свердловске будет в восемь утра, стоит двадцать минут. Звоню в аэропорт. Самолёт завтра в десять утра. Девочки, ору,

Слева направо: Александр Анатольевич Ширвиндт, директор новокузнецкого отделения Кузбасской филармонии Роман Ильич Атласов, директор Музыкального театра Кузбасса Владимир Иосифович Юдельсон. 1990-е годы.

Народный артист РСФСР, главный дирижёр театра с 1952-го года по 1982-й год Евгений Михайлович Лугов.

такого поезда нет. Звоню в Москву. Пьянка на пике. Хозяин сильно навеселе, но пытается выяснять. Перезванивает. Орёт: все точно. Звоню на вокзал, умоляю. Женщина вникает. Обещает перезвонить. Выясняется: поезд идёт до Свердловска и поворачивает на Казахстан. В Свердловске будет в восемь утра, стоит двадцать минут. Звоню в аэропорт. Самолёт завтра в десять утра. Девочки, ору,

Командир караульного отделения при штабе 389-й стрелковой дивизии 3-й Гвардейской армии I Украинского фронта старший лейтенант Александр Бобров (в центре). Чехословакия. 1945.

спасайте! Говорят: в четыре утра грузовой самолёт. На поле проведём (трудно поверить, но к театрам так относились), а с экипажем договоривайся сам.

Такси. Аэропорт. Мужики всё понимают. Самолет Як-40. Дверь сзади снизу, она же трап. Полный самолёт больших ящиков. Впритык. Встаю. Сзади трап врезается в спину, ящики при взлёте чуть сдвигаются, лечу стоя в позе цыплёнка табака.

Через сорок минут прилетаю. Такси. Вокзал. Приходит поезд. Проводники счастливы. Говорят: влетела пьяная компания, загрузила купе доверху, крикнули – встретят и только после отхода поняли, что мы до Тюмени не едем... Хотели после Свердловска потихоньку выбрасывать.

Грузики, три такси доверху, драмтеатр. Мы тут после Тюмени должны быть на гастролях. Прошу складировать.

Мчусь в аэропорт на последний самолёт. Су-машедшая гроза. Рейс отменяют. На вокзал. Единственный вариант – Москва – Улан-Батор. В вагоне один пассажир – я! Восемь утра. В окне – вокзал Тюмени. Проводница-монгол проспала, колотил в дверь её купе со страшной силой. Слава богу, проснулась, открыла дверь. Спрыгиваю уже на ходу.

В гостиницу. Переодеваюсь. И на вокзал – встречать родной коллектив...

Бобров

Сегодняшний рассказ касается реального солдата Победы, выдающегося артиста и замечательного человека, поистине народного артиста, имя которого с гордостью и любовью носит наш театр, – Александра Константиновича Боброва. Я знал его с детства, когда моя мама работала юристом в театре музыкальной комедии, арендовавшем клуб коксохимзавода (сейчас там «молодёжка» – театр для детей и молодёжи) и называемом так в соответствии с тогдашними постулатами. Именно Бобров впоследствии сыграл решающую роль в переименовании театра, доказывая в высоких кабинетах, что в слове «оперетта» нет ничего буржуазного.

Иногда мне, мальчишке, удавалось найти (невероятная удача в те времена) свободное местечко в зале, и я ждал, когда начнётся чудо. В силу малолетства меня мало волновали любовные перипетии героев. Постановщики, зная о фантастической любви кемеровчан к Александру Константиновичу, часто просили артиста первую фразу начинать ещё из-за кулис. Когда начинал звучать голос Боброва, зал был пронзён электрическим разрядом. Выход артиста на аплодисменты был обеспечен.

А. Новиков. «Когда ты со мной». Сцена из спектакля. Слева направо: заслуженная артистка УзССР Н. Коносевиц, заслуженный артист РСФСР А. Бобров, Е. Аренский. 1962.

В. Ильин. «Поздняя серенада». Сцена из спектакля. Заслуженная артистка РСФСР Л. Фролова, народный артист РСФСР А. Бобров. 1982.

О. Фельцман. «Всё начинается с любви» («Старые дома»). Сцена из спектакля. Слева направо: В. Лосик, Б. Рудаков, Н. Ярова, в роли Стасика – Саша Юдельсон. 1982.

Солист Музыкального театра Кузбасса Константин Голубятников и Владимир Иванович Бедин на гастролях в Германии. 2001.

Точно так появлялась из-за кулис со звуком «и-и-и» любимая партнёрша Александра Константиновича, замечательная актриса, заслуженная артистка Узбекской ССР Нина Львовна Коносевиц! Такое обожание публики передавалось мне, и это чувство сохранилось на всю оставшуюся жизнь.

Скромность по отношению к своей особе: «Володя, ну зачем ты меня включаешь в список на премию? Ну и что, что ветеран? У меня пенсия военная, хорошая. Нам с Аней хватает. А товарищи наши живут трудно. (Шли девяностые.) Добавь им.» Без всякой рисовки.

Доброжелательность и поддержка молодых и ... юных талантов. В спектакле «Всё начинается с любви» («Старые дома») мой сын играл десятилетнего мальчишку. Константиныч (так любовно звали народного артиста) привёл моего к себе в гримёрку, посадил за свой столик. Опекал на всех спектаклях. (Не из подхалимажа. До моего директорства оставалось с десяток лет.) Профессия – Бог!

Готовились к его 80-летию. Желая его побережь, постановщик концерта Илья Ляхов просит: «Саша, тут у тебя танчик на шестнадцать тактов. Но ты пару тактов сделай – и всё. Просто обозначь». Бобров: «Илюша, или я танцую так, как поставлено (тридцать – сорок лет назад?), или я не выйду вообще!!!»

Как-то спросил у него, кого он считает лучшими в нашем жанре. Бобров твёрдо ответил: «Татьяна Шмыга! У неё кругом шестнадцать!» Спрашиваю: как это? Объясняет: «Возможно, Татьяна Ивановна не лучшая в мире певица, возможно, не лучшая актриса, может, кто-то танцует лучше. Но когда всё

собрать вместе, ей равных нет! Ни одного изъяна! Кругом шестнадцать!»

К 100-летию Александра Константиновича ему было присвоено звание «Герой Кузбасса» посмертно. На регистрации участников церемонии награждения дама на моё сообщение, что вместо Боброва распишется Анна Васильевна (вдова актёра, замечательная солистка балета нашего театра), довольно неожиданно и зло сказала: «Ну что за люди? Губернатор награждает, а он не мог сам прийти. Все ровняют кого-то за себя прислать!»

С тех пор прошло пять лет, и больше двадцати – без Боброва. А у меня в сердце заноза. Ну почему он не пришёл сам?..

Евстигнеев

Второй тюменский сюжет.

У нас в театре драмы шёл спектакль «Нина», перенесённый со сцены МХАТа. В Москве роль отца главной героини играл великий актёр Евгений Александрович Евстигнеев. МХАТ был на гастролях в Свердловске, а мы в Тюмени. Лёту всего ничего. И наш директор Владимир Давыдович Литвинов договорился с Евстигнеевым, что в свободные дни тот будет прилетать в Тюмень и играть в наших спектаклях, которые параллельно шли в одном тюменском ДК. Меня приставили сопровождать замечательного артиста (ура!).

Основная схема его приездов была одинаковая. Встречал его утром в аэропорту, привозил в гостиницу, шли в буфет завтракать. Е. А. заказывал к завтраку сто пятьдесят грамм коньяку. Неизменно: «Володя, сто пятьдесят коньячку?» – «Евгений Александрович, я на работе!» – «Не настаиваю». Он шёл в номер, отдыхал, я вёл его на обед. Повто-

рялся диалог о коньяке обязательно. Вёз его к спектаклю в ДК. Утром провожал в аэропорт.

Две замечательные картинки. Встречаю Е. А. в аэропорту, идём через зал к выходу. Неизвестно как нарисовывается дедок. Не знаю, как кто представляет себе деда Щукаря, но вот именно такой. К Евстигнееву: «Слушай, мужик, а я тебя откуда-то знаю. Ну скажи, откуда?» Я: «Товарищ, мы торопимся, не мешайте!» Дед отмахивается от меня как от мухи. И снова: «Мужик, ты кто?» И вдруг аж подпрыгивает: «Мужик, ты же в кино вы-

Вадим Феликсович Дубровицкий в Музыкальном театре Кузбасса.

ступаешь! Ну точно! Ну правда?» Евстигнеев отмахивается, что-то неразборчиво бормоча. Подходим к машине. Дед: «Мужик, ну дай хоть закурить! А можно две? Мужик, ты не думай. Я почему две прошу? Одну сейчас выкурю. А вторую положу вот сюда за ухо. А когда у нас в клубе будут кино с тобой показывать, я сигарету вытащу и скажу: дак вот же этот мужик мне эту сигарету дал!»

Картина вторая. Перед спектаклем актёр Николай Куц, который играл эту роль у нас в театре, заходит в гримёрку и видит, как директор наливает Евстигнееву в рюмку коньяк. Куц: «Ну ничего себе, Владимир Давыдович, я вхожу в театр с позавчерашнего, а вы на третьем этаже уже учуяли. А тут?!» Литвинов смотрит в глаза и проникновенно говорит: «Знаешь, Коля, если бы у меня все артисты были как Евстигнеев, я бы только и делал, что ходил по гримёркам и наливал артистам коньяк!»

Инкассатор поневоле

Девяностые. Разные. Триумфальные гастролы Кузбасского симфонического оркестра по Европе. Организатор – продюсер (новое, такое волнующее для культуры и шоу-бизнеса название) Вадим Дубровицкий, руководитель – наш любимый шеф, начальник департамента культуры области Владимир Иванович Бедин, оркестр – под управлением выдающегося дирижёра Виктора Наумовича Барсова. У них там триумф, а наш музтеатр только мечтает о заграничных гастролях или совместной постановке. (Всё ещё будет...)

И. Штраус. «Летучая мышь». Сдача спектакля. Генрих – народный артист России П. Карпов, Розалинда – заслуженная артистка России Н. Черноусова. 1996.

А пока у меня зазвонил телефон. Бедин. «Володя, вылетай утром в Москву! У тебя действует старая немецкая виза, летишь во Франкфурт. Везёшь суточные и зарплату оркестру. Ребята Дубровицкого валюту за завтра поменяют. Мы с Вадимом тебя встретим в аэропорту». Почему создалась такая ситуация, не помню. Тогда многое было удивительным. Вопросов не задавал. Вперёд!

День в Москве. Суматоха. Проехали пол-Москвы. По всем обменникам не смогли собрать нужную сумму в марках. Часть берём

в долларах. В шесть – в Шереметьево. Деньги в сумочке на поясе. На контроле таможенник, увидев банковские чеки с суммой то ли с интересом, то ли уважительно спрашивает: машину едете брать? В восемь вылетаю. Бухаюсь в кресло и обнаруживаю, что мой сосед – бывший председатель облисполкома Анатолий Фёдорович Лютенко. Летит в Брюссель через Франкфурт. Воспоминания, кто где. И не по разу – за родной Кузбасс! Выходим из самолета, зачем-то иду провожать Лютенко на посадку и оказываюсь, сам не ведая того, в зале отлёта вместо зала прилёта, который на другом этаже. Всё! Капкан захлопнулся!

Аэропорт во Франкфурте, по меткому выражению директора оркестра театра Юры Жукова, – это город Кемерово. Руководствуясь старым детективным правилом – место встречи изменить нельзя, – стою в углу, боюсь в туалет отойти, жду. Никого! Эра пейджеров и мобильников ещё не наступила. Не волнуясь. Бедин и Дубровицкий едут из другого города после концерта оркестра и могли задержаться по тысяче причин. Но! Час... два... В этом углу ещё, к несчастью, не слышно радиообъявлений. Только бу-бу-бу.

А аэропорт закрывается на ночь. Всё гаснет. Брожу по этому городу. Над головой макеты самолётов в натуральную величину. Из готовящихся заночевать на скамейках только большая арабская семья. Этого мне только не хватало.

И вдруг! Прямо передо мной на стене крупно: *Point of meeting!* Место встречи! И стрелка вниз. Бегу, конторка информации, молодой человек на вопрос воодушевлённо: «Да-да! Двое мужчин мотались тут часа три, выпили в трёх барах весь кофе». – «Только

И. Штраус. «Летучая мышь». Сцена из спектакля. В центре: Адель – Т. Куинджи (Пермь). Слева направо: заключённые – Ю. Писаревский, О. Николаев (Москва). На дальнем плане (за решёткой) – В. Титенко. 1996.

кофе?» – удивляюсь я. «Я выкрикивал вашу фамилию раз двадцать, ну что же вы!»

Ну что же я? Философски подумал, что утром созвонимся через Москву и найдёмся. Ночевать с арабами в одиночку с кучей денег было боязно. Огляделся. Маленькая табличка: отель. Через переход – в шикарную гостиницу! Сияет название *Sheraton*. Ого! Сколько же тут стоит номер? Да ладно, чего уж там. Мне же точно хватит. Ещё и оркестру что-нибудь останется. Беру одноместный номер, с закрытыми глазами принимаю душ, падаю в постель и вырубаясь. На часах ровно три часа ночи по местному.

Просыпаюсь от комка ужаса, подкатившего под ложечку. На часах – 4.45! Ужас сбрасывает меня с кровати и заставляет судорожно одеваться. Мысль бьёт в висок. Здесь – пять, в Москве – семь, в Кемерове – одиннадцать. Что, если они, не найдя меня, позвонят в Кемерово Нине даже просто узнать, не звонил ли я?

Несусь вниз. Не избалованный заграничными вояжами, даже не подумал, что в этой фешенебельной гостинице можно позвонить из номера. Испугавшись моего перекошенного лица и поняв без перевода («Где позвонить в Москву?!»), портье молча указывает на стойку с телефоном. Набираю домашний номер Вадима. На часах – 4.57!

В трубке на моё «Инна, прости, что рано» раздаются истеричные рыдания и слова сквозь всхлипы. Рассказ Инны: «Владимир Иосифович, миленький, вы живы! Когда Вадик и Владимир Иванович вас не встретили, я позвонила в Шереметьево. И там ответили, что пассажира с такой фамилией на борту не было!» (Эта загадка так и не была разгадана.) Администратор Вадима схватила такси и помчалась искать меня в аэропорт. Обшарила всё, обратилась и в медпункт. «Да, – говорит медсестра. – Мужчину увезла скорая около девяти. Он у вас чёрненький?» На утвердительный ответ нашла в журнале: вот Мумба-Юмба из Южной Африки. Татьяна говорит: «Нет, он у нас, конечно, чёрненький, но не до такой степени!»

А в это время Владимир Иванович дозволился в середине ночи до самого главного

И. Штраус. «Летучая мышь». Сцена из спектакля. 1996.

пограничного генерала ФРГ, который заверил, что на территории Германии с россиянами никаких приключений не было. Что думать: выследили, ограбили, убили?! Подать в розыск могут только родственники. Бедин говорит: «Нет, я не буду звонить, у Нины инфаркт, мама умрёт. Не могу!» Решили ждать до семи по Москве. И если не будет новостей, Инна должна была позвонить в Кемерово... Я сижу, говорит Инна, и с ужасом смотрю на приближающуюся к семи стрелку. До семи оставалось три минуты...

Господи, кто же, как не Ты, толкнул меня? Благодарю!

Встречу нашу можете представить сами. Переводчик Карл, когда я спросил, материли ли меня мужики, воскликнул: нет, что вы, всю ночь говорили, какой человек... был! Это потому, сказал я проникновенно, что на Руси принято о покойниках либо хорошо, либо ничего... Вогнал парня в глубокую задумчивость.

Вместо ордена

Тяжёлые перестроечные годы. Коллектив полгода не получает нормально зарплату. Особенно страдала молодёжь некемеровчане, кому не могли помочь родители. В оркестре и в балете начались голодные

обмороки. Если в оркестре такой обморок грозил только самому музыканту (что тоже ужасно), то в балете, когда партнёрша над головой, можно было получить травмы вплоть до смертельных. Напросился к тогдашнему губернатору Кислюку. Михаил Борисович выслушал меня, подумал и сказал: «Я не могу дать тебе денег на зарплату. Тогда у кабинета выстроится километровые очереди. А я дам тебе денег на капремонт. А ты выдешь людям зарплату. А я должен буду тебя уволить за незаконное использование бюджетных средств. Но я объявлю тебе строгий выговор. Согласен?» Так всё и было. Горжусь тем выговором, как орденом.

Здравствуй, Музыкальный, или Первый проект «Летучая мышь»

Итак, Театр оперетты Кузбасса закончил своё многолетнее, вполне счастливое существование. На сцену своевременно и закономерно выходил Музыкальный театр как ответ на изменившуюся ситуацию в мире театра и рухнувшую гастрольную систему. А до этого в Кузбассе каждый год гастролировали театры оперы и балета, наши коллеги из театров музыкальной комедии, музыкально-драматические театры с Украины, национальные музыкальные коллективы России и союзных республик.

Владимир Иванович Бедин, начальник департамента культуры, горячий сторонник перехода театра в новое качество, решил все организационные и финансовые вопросы. Мы с коллективом старались вникнуть в суть перемен и надеялись преодолеть на этом пути все преграды. А главный инициатор, идеолог и стратег нового курса Вадим Дубровицкий решил главный вопрос: с чего начать. Понятно, что первый спектакль театра в новом качестве должен быть ярким, фееричным, стать значимым событием в музыкальной и культурной жизни региона.

Название определилось практически сразу: «Летучая мышь». Иоганн Штраус. Этот мировой шлягер, практически опера (недаром это название есть в репертуаре оперных театров по всему миру), как нельзя лучше подходил для нового статуса театра.

Это был настоящий проект. По-моему, впервые, во всяком случае при мне, театр познал, что такое кастинг. Да какой! Нашим актёрам предстояло выдержать экзамен с первыми номерами московских театров, санкт-петербургской оперетты, пермской оперы! Целая группа звёзд прибыла в наш театр для совместных репетиций и окончательного определения состава.

Вадим, собрав артистов, сразу же твёрдо сказал гостям: вы попадёте в проект только

при условии, что будете явно лучше местных актёров. Когда был обнародован окончательный состав, я был счастлив. Главные роли Генриха и Розалинды за Карповым и Черноусовой; в роли князя Орловского бесценно блистала Ольга Павлова (партия шестнадцатилетнего русского князя была написана для альты и в классическом варианте обычно исполняется актрисами); Франк, директор тюрьмы – Владимир Бараненко, адвокат Блинд – Георгий Бойко, дежурный в тюрьме – Владимир Николаев. В общем, из почти двадцати приезжих претендентов до премьеры дошли только четверо. Замечательные питерские актёры: Борис Смолкин – Фальк и Ведущий (в будущем знаменитый дворецкий Константин из сериала «Моя прекрасная няня»), Евгений Тиличев – Ведущий, Лесничий и ещё эпизоды. Суперзвезда из пермской оперы Татьяна Куинджи – Адель, прекрасный тенор из театра Станиславского и Немировича-Данченко Алексей Косарев – Альфред. В дальнейшем все они были заменены нашими артистами, с успехом исполнявшими эти роли.

Премьера была оглушительной! Успех безусловный! Во втором акте, на балу у князя Орловского, совершенно неожиданно для публики появлялись в качестве гостей звёзды театра и кино. Например, на сцену выходил Виталий Соломин и говорил: «Здравствуйте, я Виталий Соломин, актёр Малого театра». И исполнил

какой-нибудь номер. Фурор! Впоследствии я много раз встречал звёзд (и Маргариту Терехову, и Татьяну Васильеву, и ведущих артистов цирка) прямо у трапа самолета, увозил их за город, прятал в отелях. Водитель привозил их только в начале второго акта. Почти всегда интригу удавалось сохранить!

Вадим Дубровицкий сумел создать на сцене ощущение праздника. Постановочная группа была ему под стать. Туда Вадим привлёк ведущих педагогов страны из ГИТИСа и московских театров по вокалу, актёрскому мастерству, пластической речи, сценическому движению, этикету. Вот это школа! Декорации, костюмы, старая кинохроника, балетные дивертисменты – всё создавало атмосферу безудержного карнавала. От первого появления в зале дирижёра спектакля Евгения Вакса, под «а-ах!» зрителей легкого и спрыгивающего барьер между залом и сценой и спрыгивающего в оркестровую яму! До пьяного вдрызг директора тюрьмы, обучающего узника правильно распиливать решётку. И до князя Орловского, сбрасывающего мужской парик!

Ну что, Музыкальный, вперёд! Долгой и счастливой жизни!

Фотографии предоставлены из личного архива В. И. Юдельсона и из архива Музыкального театра Кузбасса имени А. К. Боброва.

Фотография на память. Верхний ряд слева направо: главный дирижёр Евгений Вакс, главный режиссёр Борис Кричмар, народный артист России Пётр Карпов; нижний ряд: артист Вячеслав Штыпс, директор, заслуженный работник культуры Владимир Юдельсон, артистка Ольга Белова, дочь композитора Имре Кальмана Ивонка Кальман, артист Александр Мокроусов, заслуженная артистка России Нина Черноусова, художник по свету Сергей Медный. Музыкальный театр Кузбасса. 2000.

В Музыкальном театре Кузбасса. Слева направо: заслуженный работник культуры Российской Федерации, директор и художественный руководитель Музыкального театра Кузбасса имени А. К. Боброва Владимир Иосифович Юдельсон; народный артист Российской Федерации, художественный руководитель и генеральный директор Маршинского театра Валерий Абисалович Гергиев; губернатор Кемеровской области – Кузбасса Сергей Евгеньевич Цивилев. 2020.

Волгоградский государственный институт искусств и культуры

ГОРДОСТЬ УЧИТЕЛЯ - В УЧЕНИКАХ

Татьяна Ковалёва, Юлия Дудникова (Волгоград)

«В стройных звуках льются песни / Гармонической волной...» – эти слова известного русского поэта XIX века Алексея Васильевича Кольцова вполне могут стать эпиграфом Гала-концерта, который подвёл итоги Недели науки и творчества в Волгоградском государственном институте искусств и культуры. Этим проектом единственный один из лучших творческих вузов города завершил серию мероприятий 2023-го года, высшей оценкой которых стало вручение авторскому коллективу педагогов ВГИИК Государственной премии Волгоградской области в номинации «Культурно-просветительская деятельность».

Из года в год ярким культурным событием региона, подводящим итоги масштабной научной и творческой работы коллектива Волгоградского государственного института искусств и культуры, проходит Неделя науки и творчества. В Год педагога и наставника программа «Недели науки и творчества – 2023» стала особенно обширной и разнообразной. За пять дней педагоги ВГИИК организовали и провели без малого восемьдесят мероприятий на разных сценических площадках Волгоградской области. Более тысячи зрителей посетили концерты, творческие встречи, мастер-классы, ремесленные мастерские, работавшие для молодёжи и всех желающих окунуться в мир искусства.

На торжественной церемонии открытия в Гала-концерте на одной сцене выступили ученики и их наставники, заслуженные профессионалы и те, кто только делает первые шаги навстречу большому миру искусства. Раскрывая богатую палитру красок высокого академического инструментального искусства, артисты камерного оркестра Волгоградского института искусств под управлением лауреата всероссийских и международных конкурсов Сергея Шитова и студенческого симфонического оркестра ВГИИК под руководством Арсена Туаева, создали поистине волшебную атмосферу. Звуки проникали в самую глубину души, словно растворяя время и пространство. Сольные номера представили студенты ВГИИК Владимир Масанов (скрипка) и Алексей Манойлин (фортепиано).

Дмитрий Менделеев говорил: «Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян». Труд опытных наставников, по-

могающих открывать начинающим артистам путь к познанию и развитию, достижениям и открытиям на каждом этапе обучения, был высоко оценен. За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность, профессор кафедры режиссуры ВГИИК Галина Сергеевна Андропова награждена знаком отличия «Почётный наставник», а за многолетнюю плодотворную работу исполняющая обязанности ректора ВГИИК доктор искусств, профессор Оксана Игоревна

Луконина, вручила дипломы «Почётного профессора ВГИИК» Зое Павловне Тининой и Вячеславу Хакимовичу Разакову.

Концертная программа Недели науки и творчества ВГИИК подарила радость встречи с искусством Волгоградской организации ветеранов, областному социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних, обучающимся гимназиям, лицеем и общеобразовательным школам города. Стать зрителем любого мероприятия в рамках Недели смогли все желающие. В библиотеке

Вручение авторскому коллективу ВГИИК Государственной премии Волгоградской области.

имени М. Горького состоялся концерт вокальной музыки «Будьте счастливы, люди», на площадке Института искусств и культуры прошли концерты духового оркестра «Серебряные трубы», фольклорных коллективов вуза «Поехал казак на службу», инструментальной музыки «Российская гитара», «Под сводами барокко», «Музыкальный калейдоскоп». Программа камерного оркестра «Времена года», эстрадный вечер кафедры режиссуры «Магия режиссуры», концерт фортепианной музыки «Зимняя сказка» и концерт, посвящённый 220-летию со дня рождения Александра Львовича Гурилёва, раскрыли всю красоту музыкальных произведений отечественных композиторов, наполнили зрителей невероятными эмоциями и дали мощный заряд позитива.

Одним из знаковых событий «Недели науки и творчества ВГИИК» стал возрождённый XI Всероссийский с международным участием конкурс молодых вокалистов «Орфей». Это вокальное состязание с богатой историей. Много лет организатором Всероссийского конкурса является профессор, заведующая кафедрой вокального искусства, лауреат международных конкурсов Наталья Ивановна Мещерякова – солистка Волгоградского музыкального театра, лауреат государственной премии Волгоградской области. География конкурса очень широка: Китай, Монголия, Узбекистан, а также Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Ижевск, Нальчик, Минеральные Воды, Ростов, Борисоглебск, Белгород, Владивосток, Иркутск, Астрахань,

Студенческий симфонический оркестр ВГИИК, дирижёр – Арсен Туаев.

Майкоп (Адыгея), Тамбов, Псков, Оренбург, Петрозаводск (Карелия), Элиста (Калмыкия), Балашов, Электросталь, Тольятти, Нижний Новгород. В составе авторитетного жюри конкурса в разные годы работали ведущие специалисты в области академического пения: Л. А. Сметанников – народный артист СССР, профессор Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова, Н. И. Довгалёва – народная артистка России, доцент Саратовской консерватории, Л. В. Белова – заслуженная артистка

России, профессор Саратовской консерватории, О. С. Ус – заслуженная артистка Украины, солистка Днепропетровского театра оперы и балета, В. И. Гаркуша – заслуженный деятель искусств Украины, главный дирижёр Днепропетровского театра оперы и балета, Б. Д. Струтинский – художественный руководитель и директор Киевского театра оперетты, Ю. П. Анисичкин – главный дирижёр Воронежского театра оперы и балета, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор, а также представители вокальных школ Южной Кореи, Ливана, Германии, Австрии.

В 2023-м году члены жюри особенно отметили выступления трёх участников вокального турнира. Конкурсант из Китая Ли Синьрон очаровал судей исполнением песенки Герцога из оперы Д. Верди «Риголетто». Екатерина Зацепина (Волгоград) продемонстрировала великолепный уровень вокального мастерства в песне Азучены из оперы Дж. Верди «Трубадур» и романсе С. В. Рахманинова «В молчаньи ночи тайной». Ещё один талантливый вокалист из Волгограда Евгений Сахаров удивил непосредственностью исполнения, голосовой мягкостью и эмоциональностью. Эти конкурсанты получили звание лауреатов 1 степени.

Образовательная программа Волгоградского государственного института искусств и культуры сосредоточена не только на творческом развитии обучающихся. В стенах вуза активно ведётся научная деятельность. Её результатами преподаватели и студенты поделились в ходе конференций и круглых столов, проводимых в рамках Недели. Основная цель мероприятий – обратить вни-

Концерт открытия «Недели науки и творчества», профессор Н. И. Мещерякова.

Концерт открытия «Недели науки и творчества».

Лауреаты конкурса «Орфей».

мание научного сообщества и ценителей музыкального искусства на проблемы отечественного искусствоведения и художественного образования.

На научно-практической конференции «Проблемы отечественного вокально-хорового исполнительства» были затронуты проблемы профессиональной подготовки руководителя творческого коллектива. Доклады участников ежегодной конференции преподавателей и студентов кафедр гуманитарных дисциплин и музыковедения «Мировое философско-историческое и литературное наследие в аспекте патриотического воспитания молодёжи» были посвящены разнообразным темам: истории Сталинградского театра музыкальной комедии, роли этно-художественного творчества в сохранении исторической памяти, историографическому аспекту изучения Сталинградской битвы.

Научно-практическая конференция «Великая Отечественная война и Сталинградская битва в социокультурном пространстве России и мира», на которой присутствовал председатель комиссии Общественной палаты Волгограда по социальной политике, Почётный гражданин города-героя Волгограда Борис Григорьевич Усик, раскрыла новые пути исследования студентами и педагогами ВГИИК ранее неизвестных произведений поэтов, писателей и композиторов фронтового Сталинграда.

За круглым столом «Национальные системы образования», студенты поделились своими исканиями и идеями, определив дальнейшие направления научно-исследовательской деятельности.

«Кроме высоких результатов и ярких достижений, демонстрируемых коллективом ВГИИК в разных аспектах учебно-творческого процесса, порадовали результаты всероссийского мониторинга системы образования

2023-го года, опубликованные Рособназдором. Волгоградский государственный институт искусств и культуры, в рейтинге вузов творческой направленности России уверенно занимает шестую позицию, опередив по качественным показателям многие федеральные вузы», – отметила исполняющая обязанности ректора Волгоградского государственного института искусств и культуры, доктор искусствоведения, профессор, Оксана Игоревна Луконина.

Торжественное закрытие «Недели науки и творчества» прошло сразу на двух площадках: на сцене концертного зала Волгоградского государственного института искусств и культуры, в котором прозвучали произведения великих классиков в исполнении оркестра народных инструментов (руководитель профессор А. В. Солянкин) и академического хора (руководитель профессор

М. И. Котова), и филиала колледжа искусств в городе Камышин, который отпраздновал свое 55-летие со дня основания. Большой праздничный концерт состоялся во Дворце Культуры «Текстильщик» (Камышин). В зале и на сцене можно было встретить не только студентов, но и гостей, среди которых было много выпускников Камышинского филиала ВГИИК, добившихся успехов в сфере искусства и культуры.

– Я уверен, что многие со мной согласятся – культура и искусство в городе в последние время стала на уровень выше. Сколько профессионалов своего дела во ВГИИК делятся с талантливыми студентами своими знаниями, и сегодняшний проект тому ещё одно подтверждение! Желаю всем мирного неба над головой и творческого процветания, – пожелал собравшимся председатель Волгоградского городского совета

Концерт камерного оркестра кафедры оркестрового исполнительства.

Закрытие «Недели науки и творчества», Оркестр народных инструментов под руководством профессора А. В. Солянкина.

ветеранов, Почётный житель Волгограда Александр Дмитриевич Струков, поделившийся, в том числе, своими впечатлениями о результатах «Недели науки и творчества педагогов и студентов ВГИИК».

В преддверии Нового года в Волгоградском регионе по традиции чествуют деятелей культуры и искусства, внесших значительный вклад в развитие культуры и плодотворную творческую деятельность. Государственной премии Волгоградской области в сфере литературы, искусства, архитектуры и культурно-просветительской деятельности за 2023-й год был удостоен авторский коллектив ВГИИК за проект «История родного края в лицах: Иосиф Гамель». Лауреатами стали Оксана Луконина, Анна Тютрюмова, Сергей Алешин, Григорий Чернявский, Юлия Дудникова.

Фотографии предоставлены пресс-службой Волгоградского государственного института искусств и культуры, авторы фотографий – Егор Кузин и Владимир Матюшенко.

Закрытие Недели науки и творчества, Филиал, город Камышин.

Пермский государственный институт культуры
КОНКУРС «ПОД КЛЮЧ»

Екатерина Баталина-Корнева
(Пермь)

В Пермском государственном институте культуры умеют организовывать и проводить конкурсы – это признают все: и участники, и члены жюри, и учредители, и счастливые победители-лауреаты. Количество конкурсов, которые инициированы и проведены вузом, столь значительно, что конкурсный калейдоскоп, кажется, не останавливается ни на минуту: ещё не подведены итоги одного, уже разработано и выслано положение следующего.

В топ известнейших и старейших конкурсов Пермского края входит состязание юных исполнителей на струнно-смычковых инструментах «**Волшебный смычок**». Этот творческий конкурс – культурный бренд региона, признание высоких достижений в музыкальном образовании, и вектор движения в пространстве звуков.

За период проведения конкурс зарекомендовал себя как значимая стартовая площадка для начинающих исполнителей. Среди победителей форума – лауреат конкурса Чайковского Павел Милюков, дипломант конкурса Чайковского, преподаватель Московской консерватории Елена Корженевич, солистка оркестра Нижегородской филармонии им. Ростроповича, преподаватель Нижегородской консерватории им. Глинки Светлана Зверева, стипендиат Фонда Новые имена, учащаяся ЦМШ при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Мария Слащева и ещё много талантливых музыкантов.

История конкурса «Волшебный смычок» – уральского регионального соревнования молодых скрипачей и виолончелистов – началась без малого три десятилетия назад. Принципиальная

реновация конкурса произошла в 2017-м году. Тогда впервые он проводился в международном статусе. Впервые для старшей возрастной группы была введена номинация «Альт». Новой инициативой конкурса в этом году стало исполнение конкурсантами во втором туре программы в сопровождении камерного оркестра. Дистанционные технологии, которые прочно вошли в нашу жизнь, позволили включить в программу конкурса заочное участие.

В 2023-м году в географии конкурса широко представлены города России: Барнаул, Екатеринбург, Казань, Миасс, Нижний Новгород, Новосибирск, Санкт-Петербург, Саратов, Уфа; Пермь, и столица Белоруссии – Минск.

Традиционно, итоги конкурса мы обсудили с членами жюри. Первое слово – доценту кафедры струнных смычковых инструментов Белорусской государственной академии музыки, магистру искусств, артистке оркестра Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь **Анне Францевне Александрович**.

– Как вы оцениваете уровень участников конкурса? Насколько он соответствует тем критериям, на которые вы ориентируетесь как музыкант? Есть ли подобные конкурсы в Республике Беларусь?

– Участники конкурса полностью выдержали программные условия, которые были перед ними поставлены: выбрали для себя интересную программу, все были подготовлены на высоком уровне. Мне очень понравилось ответственное отношение ребят к подготовке, к их внешнему облику, как они себя ведут на сцене в целом, как они работали, как они внимательно слушали. Меня приятно впечатлило их отношение и понимание дирижёра, который старался, чтобы каждому из участников было комфортно играть с оркестром.

Если сравнивать с общей ситуацией, в принципе мы идём в одном русле, в одном движении. У нас в этом году в декабре будет проходить международный конкурс, который называется «Музыка Надежды». На заключительный концерт выдвигаются кандидатуры в большом количестве, и комиссия решает, кто будет выступать, чтобы разные инструменты были задействованы, в том числе, обязательно, популярный у нас народный инструмент – цимбалы, участвуют и духовые инструменты, и струнно-смычковые. Это для всех большое событие – дети играют с профессиональным коллективом.

– Насколько важно участникам конкурса, юным и молодым музыкантам играть с оркестром?

Лауреат конкурса «Волшебный смычок» Мария Красикова (Санкт-Петербург)

Лауреат конкурса «Волшебный смычок» Изида Бигаева (Уфа)

Дипломы вручает член жюри конкурса «Волшебный смычок», заслуженная артистка России, профессор Людмила Федоровна Иволина (Пермь)

– Игра с оркестром – это очень важно. Во-первых, это привлекает внимание публики. У нас есть симфонический абонемент, в программах которого дети выступают с оркестром – на эти концерты приходят целыми семьями и поддержать участников, и просто послушать. Ведущий рассказывает о музыке, представляет солистов, их преподавателей. Записи выкладываются в интернете. Я считаю, что игра с оркестром вводит музыканта в ситуацию дисциплины: если солист может пластично относиться к чему-то в исполнении, то должна быть и ритмическая дисциплина, точность вступления, взаимодействие с дирижёром, баланс динамический должен быть.

– Для вас, как музыканта, были открытия на нашем конкурсе?

– Открытия было два. Представительница из Уфы, которая выступала в младшей группе, настолько вдохновенно играла и так чувствовала каждое движение, как она вместе играла с оркестром! Очень порадовала и удивила альтистка из Санкт-Петербурга, исполнявшая Сонату Паганини – супер виртуозное произведение, и она очень виртуозно преподнесла это сложнейшее сочинение. Хочу пожелать конкурсу расширения географии, чтобы участники не боялись сюда приезжать и играть сложную программу в два тура. Сложность была и в том, что после расслабляющего летнего периода не все смогли собраться и подготовиться к конкурсу. Я лично постараюсь, чтобы в следующий раз было больше участников из Республики Беларусь.

Хочется также отметить уровень организации конкурса. Мы всё-таки живём далеко, и, когда меня пригласили работать в жюри, я ощутила лёгкое волнение. Однако, когда я зашла в приёмную ректора, – такое ощущение, что меня, да и всех участников, ждали как дорогого гостя. Я прониклась общей атмосферой конкурса и самого здания, которое произвело на меня впечатление добротности, духовности, такого приподнятого состояния: ты поднимаешься торжественной лестнице, ходишь по коридорам, где висят большие картины, ото всюду звуки музыки, старинные двери. Атмосфера культурного подъёма. На открытии присутствовала министр культуры, которая произнесла очень трогательную речь, она в теме развития музыкального образования, и она вдохновила участников, на то, чтобы они успешно выступили.

Обмен мнениями о конкурсе продолжает заслуженный артист России, лауреат всесоюзного и международных конкурсов, концертмейстер группы альтов заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской академической филармонии, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова **Андрей Сергеевич Догадин**.

– Андрей Сергеевич, вы третий раз работаете в жюри «Волшебного смычка». Скажите, пожалуйста, какова тенденция в его развитии: становятся ли сильнее участники?

– Надо отметить, что изменяются возрастные доминанты: на прошлом конкурсе старшая группа была покрепче, в этом году сильнее младшая группа, в ней больше интересных ребят. В целом уровень участников всегда очень приличный, а тенденция к росту – конечно есть, её не может не быть.

– Каковы ваши личные приоритетные критерии в оценке конкурсантов?

– Первое, это техническая составляющая, то есть интонация, ритм, красота звука, но немаловажно, конечно, и отношение к музыке, умение прочувствовать всё, донести до слушателя, но – только в сочетании с качеством игры, с качественной интонацией.

Председатель жюри профессор, заслуженный артист России Андрей Сергеевич Догадин (Санкт-Петербург) вручает дипломы лауреатам конкурса «Волшебный смычок»

Дипломы победителям вручает член жюри конкурса «Волшебный смычок», лауреат международных конкурсов, преподаватель МГК им. Чайковского Игорь Николаевич Бобович (Москва)

– Были ли на конкурсе открытия?

– Были, конечно: в младшей группе я бы отметил виолончелистку Изида Бигаева, которая всех покорила. В старшей – сильная альтистка Мария Красикова из Санкт-Петербурга. В средней группе была неплохая скрипачка из Екатеринбурга – Александра Захарова.

– В целом, сегодня в музыкальном образовании приоритет отдаётся подготовке концертующих солистов или обучению высококачественных оркестровых исполнителей?

– Я считаю, что надо всё-таки в детстве всех обучающихся направлять их на солистов, в дальнейшем, лет в двенадцать, станет видно – будет музыкант солистом или не, и тогда можно их ориентировать на работу в оркестре. Это сложно: даже научить ребёнка в обычной школе правильно читать текст непросто – непросто и в музыкальной школе научить его видеть не только ноты, но и ритм, а ещё читать, что под нотами написано, то есть делать то, что важно уметь делать оркестранту. Любая конкурсная система вообще «заточена» на солистов, начинающие музыканты и в конкурсах участвуют как солисты и потом не видят себя оркестровыми музыкантами. Однако необходимо быть реалистами: конкурс конкурсу рознь – одно дело, когда человек получил премию на Конкурсе Чайковского, и мы понимаем, что он уже сформировался как солист; другое дело – различные конкурсы, которых много сейчас. Они необходимы, они помогают двигаться вперёд и развивать профессию.

– Какие рекомендации вы, профессор старейшей консерватории страны, даёте своим ученикам: сколько раз в год им необходимо и достаточно участвовать в конкурсах?

– Я никогда не вмешиваюсь в этот процесс: сколько они хотят, столько и участвуют. Когда они приходят в консерваторию, и, понимая, как они играют, я всегда говорю: вы солистами не будете. Давайте заниматься профессией: вот такой-то репертуар надо пройти, чтобы сыграть конкурс в оркестр, вот такой репертуар – для души и развития инструментальных навыков. В консер-

ватории всё очень быстро становится понятным, вы консерватории солистов единицы.

– Ваши пожелания нашему конкурсу?

– Оставаться на плаву, потому что это крайне необходимо. Конкурс – это выход из образовательной рутины. Как объяснить ребёнку, зачем ему заниматься, если не будет таких мероприятий? Когда он выходит на сцену, он понимает, что происходит что-то важное и собирается, концентрирует все свои способности. Я пожелал бы всем конкурсантам, всем юным музыкантам больше играть концертов. Конечно, это стресс, но его надо научиться преодолевать, иначе как можно в музыке раскрыть душу? Поэтому мой совет: больше выступать, больше находиться на сцене – прямо с младых ногтей надо устраивать концерты, выступления перед публикой, мастер-классы и, конечно, участвовать в конкурсах.

Если «Волшебный смычок» проходит в Пермском государственном институте культуры в формате триеннале (раз в три года), то **Международный многожанровый конкурс имени композитора Александра Немтина** проводится дважды в год. Каждый раз – в новой номинации, которые с определённой периодичностью повторяются. Этой осенью небывалое количество конкурсантов (более четырёхсот заявок, почти две тысячи участников) собрал вокально-хоровой жанр в нескольких номинациях: академическое, народное, эстрадное пение, фольклор; сольное, хоровое, ансамблевое пение; учебная, профессиональная, любительская номинации. Любовь к пению, в том числе, к хоровому – характерная черта и национального менталитета, и региональной культуры, и примета времени. О популярности пения, о воспитательной составляющей в работе с хором, о репертуаре мы беседуем с членами жюри.

Своим мнением первой с нами поделилась руководитель и дирижёр Джаз-хора Свердловской государственной детской филармонии, обладатель премии губернатора Свердловской области за выдающиеся заслуги в области искусства и культуры **Марина Юрьевна Макарова**.

Вокальный ансамбль «Браво» (Кудымкар)

Ансамбль народной песни «Жар-птица» (Пермский край)

– Вы и ваш хор были в числе «пионеров» нового, эстрадно-джазового направления в хоровом пении. Как вы оцениваете сегодняшний исполнительский уровень тех коллективов, которые поют в этой манере? Много ли таких коллективов в стране?

– Действительно, мы были одними из первых в России, кто начал работать в этом жанре. Тридцать лет назад возникла идея сделать хор неакадемического направления, но не на кого было ориентироваться, не было никакой конкретной линии развития и траектории движения. Мы многое делали интуитивно – экспериментировали, ошибались, спотыкались, поднимались, шли вперёд, но это типичная история становления любого творческого коллектива.

Не могу сказать, что сегодня существуют много коллективов, которые действительно соответствуют этому жанру и пытаются работать в нём. Это кажется легко и просто только на первый взгляд, на самом деле наш жанр требует определённых навыков и умений. Перед академическим хором стоят иные задачи – подача звука, манера исполнения, репертуарная политика и артистическая составляющая. Академический хор состоит из не менее чем сорока человек, состав эстрадного хора – до двадцати человек, но чаще всего это вариант эстрадного ансамбля, к тому же, в эстрадном хоре каждый участник поёт в микрофон.

Есть коллективы, которые стараются сочетать разные манеры пения (академическую и эстрадную), – я не могу. Ко мне часто подходят руководители таких коллективов, просят дать совет, как это сделать, спрашивают о репертуаре – как его собрать и как с ним работать. Здорово, когда коллектив может представлять своё творчество в разных жанрах. Прекрасный пример – пермский хор «Млада» – они умеют всё, но это взрослый коллектив, который много лет занимается хоровым пением, ищет себя в разных форматах, экспериментирует, и у них это прекрасно получается (художественный руководитель «Млады», заслуженный деятель искусств Российской Федерации, Почётный гражданин Перми, выпускница ПГИК **Ольга Вызузова** – примечание автора публикации.)

– Сегодня перед музыкантами стоят задачи не только собственно исполнительские, но и воспитательные. На каком репертуаре можно воспитывать современных подростков и молодёжь?

– Конечно, воспитательные задачи в детском, подростковом хоре стояли всегда. Как нельзя лучше именно в хоре можно воспитывать

детей. Мы общаемся с нашими юными артистками больше, чем любой другой педагог в школе – вместе бываем на гастролях, в поездках, и находимся много времени в замкнутом коллективе, видим, кто с кем контактирует, кто с кем дружит или против кого дружит. Поэтому процесс воспитания в таком коллективе перманентный, и задача воспитания детей вечная – и позавчера, и вчера, и сегодня, и завтра.

Воспитывать можно на любом репертуаре при условии, что исполняемое произведение – художественно абсолютно достойное, с хорошим смыслом, текстом. Должно ли оно быть обязательно патриотическим? Репертуар может быть абсолютно разным: можно петь и о природе, и о том, как мы относимся к друг другу, и так далее. Иногда человек поёт песню о Родине, о маме, или дружбе, а душу в это не вкладывает. Воспитывать можно и на народной песне, на фольклоре, и вообще просто на хорошей музыке.

– Как Вы считаете, достаточно ли сегодня для разнопланового и разножанрового развития вокально-хорового творчества предпрофессиональной программы для ДШИ «Хоровое пение»? Можно ли научиться эстраднему, джазовому вокалу в условиях вокальной студии, частных школ?

– На мой взгляд, музыкальную школу и программу «Хоровое пение» заменить ничто не может. Конечно же, наличие вокальных студий и кружков – дело хорошее. Однако для того, чтобы

Эвелина Ахметшина (Санкт-Петербург)

Фолк-группа «Седмица» (Пермь)

Мужской ансамбль «Данко» (Екатеринбург)

Клековина Светлана (Ижевск)

Образцовый детский коллектив хор «Благовест» (Пермь)

хор звучал и для того, чтобы ребёнок мог петь в хоре, необходимо не просто получить некоторые вокальные навыки, надо иметь необходимую базу музыкальных знаний (сольфеджио, фортепиано, ритмика, музыкальная литература) – это образовательный процесс, который можно получить исключительно в музыкальной школе. Ребёнок должен овладеть не только навыками пения, но и навыками игры на инструменте. Он должен разбирать хоровые партии, понимать, что такое мелодия, гармония, фраза, динамика, развитие, как строится музыкальное произведение – это базовые знания, которые даются только в музыкальной школе.

По моему глубокому убеждению, любой хор должен петь *a capella*, то есть достаточно большая часть его программы должна звучать *a capella*, потому что хоровое пение ценно, прежде всего, тем, что можно наслаждаться звучанием одних только голосов в их гармонической связке. Для того, чтобы научиться петь без сопровождения, опять же, абсолютно необходимо владение навыками дирижирования, навыками многоголосного пения, что даёт только специальное музыкальное образование.

Любой кружок, любая вокальная студия – это история для индивидуальных вокалистов. Если частным образом заниматься вокалом с прекрасным педагогом, можно добиться больших результатов, но это не будет говорить о том, что человек музыкально образован. Если человек собирается заниматься музыкой – в приоритете должно быть музыкальное образование. Сначала образовываемся, потом на этой базе добиваемся результатов.

Своими мыслями о процессе развития хорового пения в стране с нами поделился и профессор РАМ имени Гнесиных, кандидат искусствоведения, главный регент собора Георгия Победоносца Московской епархии РПЦ Павел Евгеньевич Карпов.

– Можем ли мы сегодня говорить о расцвете хорового пения в стране? Насколько возросло число хоровых коллективов и качество исполнения со времени создания Всероссийского хорового общества?

– Если говорить о Всероссийском хоровом обществе, к которому я тоже имею отношение, работа действительно

Образцовый детский коллектив Фольклорный ансамбль «Соловейка» (Пермь)

Любительский хор «Парус» (Пермь)

Мирра Третьякова (Пермь)

идёт – большая, серьёзная работа, которая даже в наше простое время ведётся последовательно и активно. К работе привлекаются отличные коллективы, проводятся конкурсы в разных регионах, разного уровня, приглашаются разные члены жюри, и это замечательно. Конечно, в период пандемии сложно было развивать хоровое дело в дистанционном формате. Многие профессиональные коллективы работали по записям, и сейчас им приходится восстанавливать форму.

Если говорить об участниках Конкурса имени А. Немтина, то среди них было несколько интересных коллективов – и среди ансамблей, и в хоровых номинациях, все очень достойного уровня: и любительские, и детские коллективы. Особенно хочется отметить работу хормейстеров детских коллективов, это музыканты с прекрасным образованием и очень высокой квалификацией. Очень важно, чтобы участники этих коллективов оставались в профессии. Даже мы в Москве ощущаем нехватку кадров. Важно, чтобы ребята шли в музыкальные училища, колледжи, поступали в вузы. Есть надежда, что престиж профессии вырастет, и традиция не умрёт, будет развиваться.

– Как вы относитесь к тенденции ухода детских хоровых коллективов в «эстрадное» направление?

– Что сегодня наши ребята слышат вокруг? Телевидение, Интернет с разных площадок транслируют бесконечные конкурсы эстрадной песни, шоу, маски, аватары, а раньше с «первой кнопки» телевизора звучали известные детские коллективы, Детский хор Всесоюзного радио Попова со звонкими, ломкими голосами, востребованные как массовая музыка. Звучала и музыка в академической традиции, что соответствует нашей соборности, духовности, культуре нашего народа. Сегодня именно эстрадное пение не только звучит повсюду, но и ассоциируется с успехом, материальным достатком, с известностью. Это в чём-то хорошо, в творческой реализации, например. Существует множество

эстрадных хоров, которые замечательно в этой нише работают, и в регионах есть такие коллективы, которые поют профессионально, красиво и интересно. Однако важно, чтобы сохранялась и академическая традиция, исконное хоровое пение, а для этого необходимы и определённые исполнительские навыки, и определённая манера пения – то, над чем надо работать, начиная с детского сада. Безусловно, сегодня должно быть и то, и другое.

– Насколько важное место сегодня в репертуаре хоровых коллективов занимают духовная музыка и творчество современных композиторов?

– Духовная музыка – это наши корни, наша традиция, и отказываться от неё не стоит. Тогда просто не будет нашей истории, нашей культуры. Даже в советское время, когда официально эта музыка не звучала, хоровые коллективы исполняли фрагменты духовных сочинений и Рахманинова, и Чайковского. Поэтому эти традиции должны быть знакомы, и эта музыка должна быть в репертуаре детских хоровых коллективов. На серьёзных конкурсах всегда исполнялась музыка духовная, музыка зарубежная, современная музыка, может быть, и не в последнее десятилетие написанная. Понятно, что не у каждого коллектива есть возможность иметь личного композитора, но современная музыка – это интересно. Сейчас, к сожалению, часто вместо современной академической музыки, хоры исполняют эстрадные песни.

Конечно, не все подготовлены к статичному хоровому исполнительству (я имею в виду публику), но всё-таки должна быть золотая середина, потому что хор – это всё-таки традиция Соборного пения. Когда традиция остаётся на втором плане, добавляются спецэффекты разные, свет, движения, то речь идёт уже о другом пении, а для нас очень важно не потерять свою традицию.

Фотографии предоставлены пресс-службой Пермского государственного института культуры.

Детская школа искусств Новоуральского городского округа

«ГВАРДИЯ КУЛЬТУРЫ» НА ЗАЩИТЕ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Никита Мерзлов
(Новоуральск)

Жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, историческая память и преемственность поколений, единство народов – традиционные ценности России. Именно они являются теми нравственными ориентирами, которые формируют мировоззрение граждан России на основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, способствуют укреплению гражданского единства и передаются от поколения к поколению как безусловные заветы.

Детская школа искусств Новоуральска – успешно действующая методическая площадка Регионального ресурсного центра в сфере культуры и художественного образования Министерства культуры Свердловской области по направлению «проектная деятельность». Коллективом школы создаются и реализуются многочисленные проекты по целому ряду направлений: образовательные, конкурсные, научно-методические, просветительские, общественно-патриотические, воспитательные.

Проекты реализуются при всесторонней поддержке Администрации, Отдела культуры, Управления образования, Комитета по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам Новоуральского городского округа, региональных органов государственного управления, отраслевых дивизионов, программ и предприятий Госкорпорации «Росатом», общественности Новоуральска.

Активное содействие в проведении проектных событий оказывают партнеры, среди которых организации высшего и среднего профессионального образо-

вания в сфере искусств России и региона, благотворительные фонды и программы, учреждения культуры, образовательные организации Новоуральска всех видов, общественные организации и бизнес-сообщество нашего города.

Система проектов новоуральской школы искусств построена в соответствии с целями работы образовательной орга-

низации и направлена на духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи, создание возможностей для их самореализации и развития талантов. Каждый проект является как частью образовательного процесса, так и одной из технологий создания целостной модели формирования личности обучающегося.

Такие успешно реализуемые проекты, как «Новоуральский народный орган», Творческая школа «Рифей» для одаренных детей России, «Рождественская симфония» и другие признаны инновационными, выдержали многие экспертные оценки, в том числе, Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития регионов Российской Федерации, Форума «Сильные идеи для нового времени», конкурса Законодательного собрания Свердловской области «Камертон», были представлены на промышленных выставках «Иннопром», муниципальных проектных площадках «ИнноНовоуральск», «Ярмарка идей», вошли в сборники лучших муниципальных практик Новоуральского городского округа и программы «Территория культуры Росатома», неоднократно становились победителями грантовых конкурсов от муниципального до всероссийского уровней.

Сегодня вовлечение детей и молодежи в систему патриотического воспитания является первоочередной задачей образовательных учреждений всех уровней и направлений. В 2023-м году Детская школа искусств Новоуральска при грантовой поддержке Уральского электрохимического комбината сформировала и начала реализацию в партнерстве с войсковой частью 3280 войск национальной гвардии Российской Федерации, учреждениями культуры и образования города проекта «Гвардия культуры».

Выставка рисунков юных новоуральских художников теперь украшает фойе клуба Войсковой части 3280 войск Национальной Гвардии Российской Федерации.

«Гвардия культуры» – комплекс культурно-патриотических мероприятий для детей Новоуральска, целью которого является сохранение и воспитание духовно-нравственных традиций посредством интегрированных творческих активностей. К участию в проекте приглашены семьи личного состава и оркестр войсковой части 3280 войск национальной гвардии, обучающиеся Детской школы искусств, Средней общеобразовательной школы деревни Починок, Новоуральской школы №2,

реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы, школы-интерната №53 и ученики Воскресной школы «Радость моя» при Храме во имя св. прп. Серафима Саровского города Новоуральска.

9-го ноября 2023-го года состоялось совещание по организации совместных концертов оркестров Детской школы искусств и войсковой части 3280. Дирижер Детского духового оркестра Мкртич Григорян и начальник военного оркестра

При поддержке АО «Уральский электрохимический комбинат» творческие коллективы Детской школы искусств Новоуральска впервые выступили в Войсковой части 3280 войск Национальной Гвардии Российской Федерации с концертной программой для военнослужащих и их семей.

На мастер-классах по изобразительному искусству юные новоуральцы познакомились с основами традиционных художественных промыслов Урала.

Обращение к образу святого великомученика Георгия Победоносца, духовного покровителя всех воинов – обращение к основам российской духовности через творчество.

На открытии выставки лауреатов фестиваля детских рисунков «Горжусь Россией» гостям предоставили возможность общения с руководителями творческих мастерских о технологиях древнерусских и народных мастеров.

старший лейтенант Руслан Сазоненко обсудили художественную концепцию проекта и музыкальный репертуар. Концертные программы были запланированы к представлению в клубе войсковой части 3280 и в Концертном зале школы искусств. Идеи активно разрабатывались и воплощались на параллельных репетиционных площадках.

Одновременно с музыкальной ветвью проекта «Гвардия культуры» шла усиленная подготовка событий художественной направленности – фестиваля «Горжусь Россией». Преподаватели ДШИ Светлана Дворецкова и Людмила Санковская ор-

ганизовали мастер-классы по изобразительному искусству для детей и молодежи. Участниками творческих мастерских стали сто пятьдесят пять юных новоуральцев. Ребята осваивали основы урало-сибирской росписи и иконописи. Юные таланты не только глубоко погрузились в мир российской и уральской старины, изучив символы народного единства, семьи, православных традиций, красоты, духовности, которые являются основой нашего исторического и культурного становления, но и познакомились с новыми художественными техниками.

7-го декабря 2023-го года Детская школа искусств открыла в городской Публичной библиотеке выставку художественных работ победителей фестиваля детских рисунков «Горжусь Россией». Директор школы искусств, депутат Думы Новоуральска Никита Мерзлов поблагодарил Публичную библиотеку за многолетнее сотрудничество и значимый вклад в духовно-патриотическое воспитание детей и молодежи. В качестве музыкального приветствия в исполнении юных музыкантов прозвучали композиции на музыку песен военных лет.

Выставочное пространство проекта «Гвардия культуры» не ограничилось стенами Публичной библиотеки. Многочисленные художественные работы юных участников проекта «Гвардия культуры» сегодня демонстрируются в городской модельной библиотеке «ФиЛин», галерее Детской школы искусств и в интерьере клуба войсковой части 3280.

Шумовой оркестр и ансамбль флейтистов – увлекательная форма вовлечения в проект «Гвардия культуры» юных участников – детей военнослужащих Войсковой части 3280 войск Национальной Гвардии Российской Федерации.

Проект «Гвардия культуры» – это доступные формы творческих активностей и возможность продемонстрировать новые исполнительские навыки своим семьям и жителям Новоуральска.

Мастер-классы по музыкальному искусству в рамках проекта «Гвардия культуры» были адресованы тем маленьким участникам, которые ранее были только слушателями. С помощью преподавателей-наставников ребята пробовали себя в музыкальном исполнительстве – специально созданном шумовом оркестре и в Детском духовом оркестре школы искусств. Дети, имеющие хотя бы небольшой опыт музыкальных выступлений, объединились в ансамбль блок-флейт и ударных инструментов.

Первый концерт состоялся 2-го декабря в клубе войсковой части 3280. Кроме Детского духового оркестра в концерте выступили обучающиеся образовательной программы «Искусство театра» и сводный хор Детской школы искусств. Оркестр войсковой части 3280 Войск национальной гвардии Российской Федерации приветствовал маленьких гостей исполнением яркой музыкальной программы из военных маршей и патриотических песен. Зрителями уникального события стали военнослужащие и члены семей мобилизованных и участников специальной военной операции.

5-го декабря 2023-го года такой совместный концерт был повторен в концертном зале Детской школы искусств ЗАТО Новоуральск и стал творческой кульминацией духовно-просветительского проекта «Гвардия культуры». На высочайшем эмоциональном подъеме в единой литературно-музыкальной программе звучали в «каждой ноте» слова «Роди-

на», «Детство», «Русская песня», «Героический подвиг», «Любовь и семейное счастье» – смыслы и ценности проекта «Гвардия культуры». Трогательно и, одновременно, задорно прозвучали музыкальные номера в исполнении самых маленьких новоуральцев – участников мастер-классов по направлению «музыкальное искусство». Ребята выступили

в шумовом оркестре, ансамбле флейтистов и вместе с духовым оркестром. Вовлечение жителей города в творческие активности – ценное достижение проекта «Гвардия культуры».

Воодушевляющий финал объединил всех участников концертной программы и зрителей. Песня «Я люблю тебя, жизнь!» – гимн сильным людям – стала мощным заключительным аккордом.

Проект «Гвардия культуры» продолжается. В ближайших событиях – беседа о военных профессиях с участием военнослужащих войсковой части 3280. Завершится проект творческой встречей с лауреатом международных конкурсов, старшим преподавателем кафедры органа, клавесина и карильона Санкт-Петербургского государственного университета Михайловой (орган), которая исполнит на «Новоуральском народном органе» произведения русских композиторов. По итогам проекта будет выпущен красочный буклет.

Сердечная благодарность сообществу благодотворителей Новоуральска за личное участие и поддержку семей военнослужащих и мобилизованных на СВО. Собранные средства переведены на счёт АНО «Делаем для города». Мир каждому дому!

Фотографии предоставлены ДШИ Новоуральского городского округа.

Песня «Я люблю тебя, жизнь!» стала выражением общей идеи проекта «Гвардия культуры» и объединила всех его участников.

Санкт-Петербургская государственная Академическая филармония им. Д. Д. Шостаковича

«МУЗЫКА, НЕСУЩАЯ ДУХОВНОЕ НАЧАЛО»

Наталья Кузьмина
(Санкт-Петербург)

17-го ноября 2023-го года в Малом зале Санкт-Петербургской филармонии состоялся весьма примечательный концерт гостей из Москвы – пианистки Ольги Соловьёвой и певицы Екатерины Семёновой. Программа концерта составлена продуманно и гармонично: с опорой на яркие, даже восторженные романсы и прелюдии Сергея Васильевича Рахманинова – и таким же светом озарённые романсы на тексты А. С. Пушкина и фортепианное Интермеццо Юрия Владимировича Кочурова.

Первое, что сразу привлекает внимание – сочетание, объединение в одном концерте сочинений всемирно известного композитора-пианиста и почти (а в последние 30–40 лет и совсем) не звучавших в филармонических залах Санкт-Петербурга произведений ленинградского композитора. К сожалению, музыка Кочурова мало знакома современным слушателям Санкт-Петербургской филармонии, в прошлом же и в Малом зале в концертах Сергея Шапошникова звучали вокальные сочинения Кочурова, и в Большом зале под управлением Евгения Мравинского и Курта Зандерлинга исполнялась его симфония «Макбет».

Тем значительнее выглядит обращение московских музыкантов к творчеству Кочурова (в укор Санкт-петербургским исполнителям). Второе – необычна сама программа, её построение: органичное, с определённой режиссурой, основанное на последовательном контрасте, чередовании вокально-инструментальных произведений и чисто сольных (фортепиано) обоих композиторов. Отлично задуманное и удачно осуществлённое переключение слушательского внимания со слаженного ансамбля на чисто концертное звучание одного рояля представляется весьма перспективным, тем более – с такими сильными, профессиональными исполните-

лями. Певица Екатерина Семёнова (солистка Камерной сцены Большого театра России, лауреат международных конкурсов) – с чистым, ярким голосом, эмоционально и без перенапряжения подчёркивающая кульминационные точки вокальной партии, с ясной дикцией и свободной, согласующейся с фортепианной партией нюансировкой. Достойный вокал!

Пианистка Ольга Соловьёва (трёхкратный лауреат международной премии «Чистый звук» за лучшие аудиозаписи русской академической музыки, лауреат Всероссийского и международных конкурсов) – не только отличный аккомпаниатор, знающий весь нотный текст (поэтому и не потребовался вспомогательный персонаж на сцене, переворачивающий страницы). Всё её внимание направлено на слияние с голосом, обеспечение единства общей фактуры, но ещё интереснее было её сольное прочтение: артистичное, виртуозное в многозвучных произведениях (этюд-картина *es-moll* и прелюдия *g-moll* Рахманинова) – и невзрачно тонкое в тихих пьесах (прелюдия *D-dur* и близком ей Интермеццо Кочурова), особенно в постижении роли всех деталей текста, каждого тона, в выявлении печального подтекста этих произведений.

Третья особенность концерта – находка для Малого зала филармонии, редкое явление в петербургских залах – ведущая Елена Андреевна Михайлова. Ленинградско-петербургская публика, увы, привыкла видеть (даже и не слышать) степенно выходящих на сцену персон, зачитывающих некий пояснительный текст (сейчас и совсем не требующийся – интернет-то под рукой!). В этом же концерте с юношеской подвижностью устремляется к микрофону молодая

Ведущая концерта – музыковед Елена Михайлова.

особа и с необычайной искренностью (что непривычно) и радостью обращается к залу, сразу же завоёвывая его своей быстрой (но дельной по мысли) с чёткой дикцией речью. Главное – это светящаяся во всем её облике радостное предвкушение встречи с отличными музыкантами и замечательной музыкой. Она – музыкант-музыковед (ученица Екатерины Александровны Ручьевской, выдающегося музыковеда, учёного и композитора, которая, в свою очередь, была ученицей Ю. В. Кочурова), знающий цену композиторской технике, цену композиторским находкам, и это понимание музыки, владение свободной речью и чувство радости – невольно передаётся залу: контакт состоялся! Потому все её дальнейшие появления и сообщения сопровождалось дружным одобрением публики.

Слушателей, заполнивших Малый зал филармонии в этот вечер, привлекло, прежде всего, имя Рахманинова на афише – как не насладиться звучанием его романсов! Обращение к знакомому сложнее, ответственнее открытия нового или малоизвестного. Однако именно исполнение знакомого материала (своего рода перечитывание) дарит возможность индивидуального прочтения музыкального текста, внесение в него непри-

вычных штрихов, подчёркивание незамеченных ранее деталей композиции. Изрекая это общеизвестное, хочу подчеркнуть смелость москвичей, включивших в рахманиновскую часть программы концерта редко исполняемый цикл романсов *op. 38* на тексты поэтов-символистов: Блока, Брюсова, Сологуба, Северянина, А. Белого, Бальмонта. Из этого цикла наиболее ценен «Крысолов» на стихи В. Брюсова – он же наиболее сложный по мысли, со сложным подтекстом, самый отчётливый по форме. В целом, стихотворные тексты символистов во многом изменили подход Рахманинова к форме целого, к общей фактуре, к вокальной партии.

В этом москвичам сопутствовала явная удача. Внимательное отношение к деталям вокально-инструментального материала, вложенная в исполнение эмоция получили полное одобрение слушателей.

Тем более ценным представляется обращение москвичей к музыке замечательного ленинградского композитора Юрия Кочурова (1907–1952). Его произведения несомненно полюбили исполнительскому содружеству, музыканты почувствовали себя соавторами композитора, творчество которого принадлежит первой половине XX века. Даже то, что было новаторским – в гармонии, в звуковысотной системе, в новых тембрах, в новых звучаниях – с течением времени превратилось в общее место, в удачный приём изображе-

ния всякого рода ужасов (фильмы ужасов), катастроф, гибельных событий, разлада, распада, что продолжается и в наше время в современном звукотворчестве, перенасыщенном этими общими приёмами. Однако, как известно, после перенасыщения наступает отторжение, отход от подобного. Этот отход не смог заменить минимализм, тоже превратившийся в приём. Назревает (даже уже назрела), как отмечала Е. А. Ручьевская, потребность в музыке воспринимаемой, не отвергаемой, то есть необходимости возрождения ценностей прошлого, некий «ренессанс, музыки, несущей в себе высокое духовное начало». Таковыми были и остаются произведения Юрия Кочурова.

Всё это рождает надежду на дальнейшие встречи с музыкой Кочурова и с талантливыми москвичами, на звучание его музыки в наших филармонических залах. Будем надеяться и ждать дальнейших встреч – исполнения музыки Кочурова в возможных сочетаниях со столь любимыми им Шубертом, Шуманом, Глинкой, Бородиным, Мусоргским, Чайковским.

Пока же благодарим москвичей и пожелаем им вдохновения в творческой работе, а значит и непрямого успеха.

Фотография на стр.74
предоставлена автором публикации,
фотографии на стр.75 – автором фотографий.

Композитор Юрий Владимирович Кочуров в Большом зале Ленинградской филармонии на премьере симфонии «Макбет». 11-е декабря 1948-го года.

На сцене Малого зала Санкт-Петербургской филармонии – Екатерина Семёнова (сопрано), за роялем – Ольга Соловьёва.

Региональная общественная организация «Союз музыкальных деятелей Пензенской области»

СОДРУЖЕСТВО ИДЕЙ И ТАЛАНТОВ

Лариса Карпова
(Пенза)

Совместная реализация проекта Региональной общественной организации «Союз музыкальных деятелей Пензенской области» и музея-заповедника С. В. Рахманинова «Ивановка» много лет назад начала свою жизнь с проекта под названием «Дни Пензы в Ивановке». В 2023-м году проект расширил свою географию трёхдневным путешествием по Тамбовской области: творческие десанты Пензы прибыли одновременно и в Ивановку, и в Старую Ольшанку.

«Дни Пензы» в Ивановке начались с концертной программы «Вдохновляя искусством...», которая продолжает традицию совместных выступлений учащихся детских школ искусств Пензенской области, студентов, преподавателей Пензенского музыкального колледжа имени А. А. Архангельского и мастеров искусств. Вдохновителем программы без малого девять лет традиционно является автор проекта и ведущая Светлана Васильевна Туромшина.

Вторая программа «Концерт трёх сопрано» – концерт мастеров искусств Пензенской области включал в себя колоритные и вдохновляющие выступления солисток Гульсины Рафековой, Татьяны Молчановой и Ольги Андреевой. Концертмейстеры – Ольга Тразанова (Пензенский музыкальный колледж имени А. А. Архангельского) и Александр Губарьков («Пензаконцерт»).

Тамбовская область – средоточие важных мест в истории российской культуры и искусства, о которых знают немногие... Усадьбы Кретовых, Воейковых, Львовых, Поленовых – с ними связаны живопись, музыка, меценатство, забота об историческом прошлом и определение будущего для потомков. Усадьба Воейковых-Поленовых в Старой Ольшанке – одно из таких значимых мест, отмеченных не только великолепием пейзажей, но и потрясающей энергетикой, так необходимой не только для профессионального роста юных художников, но и для культурного и духовного развития подрастающего поколения.

Музыкальный «День Пензы» в Старой Ольшанке (Уваровский район Тамбовской области) в 2023-м году был «вписан» в IX Поленовский пленэр. Это летняя творческая школа для юных художников, целью которой является воспитание любви к родной природе, историческому и культурному

Концерт «Три сопрано». Слева направо: Ольга Андреева, Татьяна Молчанова, Гульсина Рафекова. Концертмейстер – Наталья Иванушкина, партия скрипки – Татьяна Лабазникова.

наследию нашего народа, более глубокое знакомство с творчеством и биографией В. Д. Поленова. Пленэр объединил более пятидесяти юных художников из Тамбовской, Пензенской, Московской, Саратовской и Воронежской областей, которые постигали тонкости мастерства под руководством профессиональных художников-преподавателей Детской художественной школы №3 города Пензы. Во время пленэра дети изобразили самые живописные места Старой Ольшанки – храм, мостики, поляну, тенистые аллеи. Дни пленэра прошли продуктивно, с каждым ребёнком наставник поработал индивидуально, и что приятно, что каждый получил свой мастер-класс от профессионала. Мы чётко определили,

что Поленовский пленэр открыл новые возможности и стал событийным местом силы и вдохновения для всех участников. Представители ДХШ №3 города Пензы были здесь впервые, но надеемся, что это сотрудничество с Тамбовской областью продлится долгие годы. Как нам удалось соединить музыку и изобразительное искусство в юбилейный год Сергея Васильевича Рахманинова? Некий секрет есть – ведь в Ольшанку отправились дети из разных художественных школ Пензы, победители конкурса «Я вижу музыку С. В. Рахманинова». Событие, которое юные и талантливые художники воплотили в жизнь на Пензенской земле к 150-летию композитора, и с огромным уважением бывали с выставкой в Иванов-

Ансамбль Пензенского музыкального колледжа имени А. А. Архангельского. Слева направо: Анна Василистова и Ольга Тразанова.

ке, а теперь наш маршрут коснулся и Старой Ольшанки. «Преподаватели детской художественной школы также приняли участие, создавая свои творческие работы, вдохновляясь на новый учебный год», – поделилась своими впечатлениями директор ДХШ №3 Светлана Лисушкина, член нашего творческого союза. Этот замечательный проект

также реализован совместно с Союзом музыкальных деятелей Пензенской области. В рамках Поленовского пленэра в эти дни самые одарённые и творческие дети, талантливая молодёжь получили возможность работы в этом удивительном и излюбленном месте отдыха и работы Василия Дмитриевича Поленова, выдающегося рус-

Леонид Старожиллов и Екатерина Шумакова («ДМШ №5 г. Пензы»).

ского живописца и народного художника. Многие из его работ были созданы именно здесь. «Ольшанка вспоминается мне самым радостным эпизодом...», – писал художник, и замечательно, что в содружестве искусств рождаются оригинальные идеи, воплощаются яркие замыслы, появляются новые друзья и стремление двигаться вперёд.

Концертной программой учащихся, студентов, преподавателей и мастеров искусств Пензенской области мы вдохновили гостей и жителей, организаторов пленэра и туристов. Концерт «Две усадьбы. Две судьбы» прошёл на одном дыхании (ведущая программы – Лариса Карпова), прекрасное место, наполненное музыкой, вдохновляло зрителя новыми эмоциями. Мы рады, что проект объединил не только Ивановку и Старую Ольшанку, а в нашем случае и регионы – Тамбовскую и Пензенскую область. Регионы с колоссальным разнообразием историко-культурного насыщения: Тамбовщина – это знаменитые имена: композиторы Алексей Верстовский и Сергей Рахманинов, художники Фёдор Васильев, Василий Поленов и Александр Герасимов, поэт Евгений Баратынский и писатель Сергей Сергеев-Ценский, семьи Волконских и Воейковых; Пензенская Губерния – это цвет русской литературы: Михаил Лермонтов, Виссарион Белинский, Александр Куприн, Александр Радищев, Михаил Загоскин, историк Василий Ключевский, певицы Матрёна Смирнова и Лидия Русланова, композиторы Александр Архангельский и Алексей Касторский, писатель и духовный композитор Александр Никольский, оперный певец и создатель первой оперной труппы в Пензе Фёдор Вазерский, режиссёр Всеволод Мейерхольд и братья Можухины – великий актёр Иван Можухин и знаменитый оперный певец Александр Можухин. Большинство имён выдающихся деятелей национальной истории и культуры связаны с со старинными русскими усадьбами, с российской глубиной. Посещая эти «места силы», ощущается присутствие «гения места», некое духовное наполнение.

Концертная программа преподавателей и студентов Пензенского музыкального колледжа имени А. А. Архангельского, мастеров искусств даёт созидательный обмен творческого опыта, возможности региональных решений и обсуждений, движения вперёд. В «День Пензы» в усадебном единении зелени и ветра зазвучала музыка Джона Раттера и Сергея Донаурова, Клода Дебюсси, Бэлы Бартока, Миля Балакирева и Антона Аренского, Исаака Дунаевского и Георгия Свиридова, Мориса Равеля и Чика Кория, Игоря Шамо и Эрнесто де Куртиса и, конеч-

Прелюдию С. В. Рахманинова играет Александр Губарьков.

Ученики пензенских детских художественных школ слушают концерт «Две усадьбы. Две судьбы» и рисуют его участников.

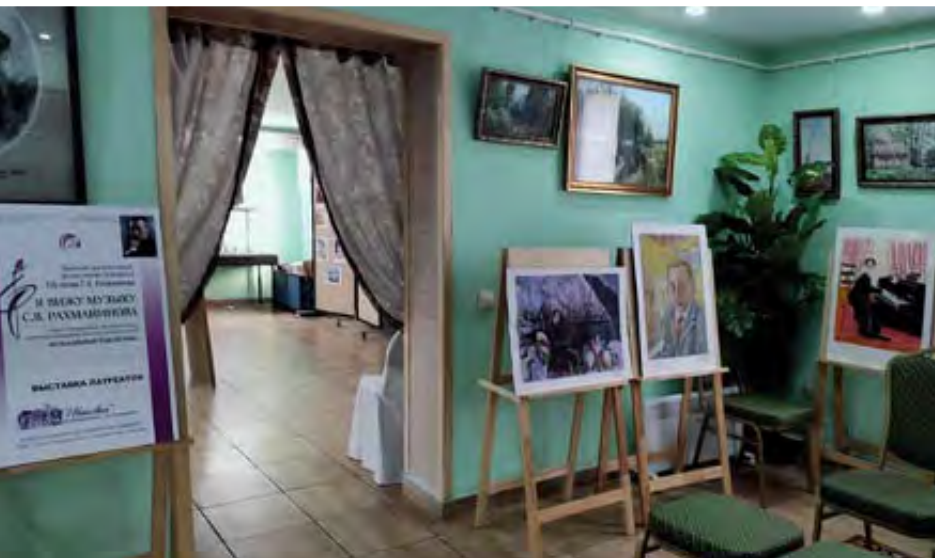
но, Сергея Рахманинова. Такое музыкальное разнообразие и исполнительский полёт сразу увлекли слушателя, непринуждённо наслаждавшихся концертом в тенистом зрительном зале старого парка, и вызвали желание у участников пленэра сделать зарисовки артистов на сцене... Минуты созерцания, творческого вдохновения и погружение в проект «Две усадьбы. Две судьбы», частью которой мы стали, успешно реализуется в Тамбовской области.

Итоги творчества, вручение дипломов и тёплые слова благодарности за содействие и реализацию необычайно увлекательных дней. Спасибо огромное председателю Правления РОО «СМД Пензенской области» Светлане Васильевне Туромшиной, директору Уваровского районного краеведческого музея «Русская Усадьба»

Татьяне Николаевне Стариковой, временно исполняющей обязанности Главы Уваровского района Тамбовской области Губановой Наталье Александровне за искренность встречи, организацию и радушный приём.

Следующий, десятый год реализации проекта мы будем стремиться наполнить новыми творческими смыслами и событиями, убеждённо накаливая творческий потенциал юных участников, передавая опыт ведущих мастеров искусств.

Фотографии предоставлены автором публикации.

Выставка работ лауреатов конкурса «Я вижу музыку С.В. Рахманинова» в новом музее Старой Ольшанки.

У памятника С.В. Рахманинову.

Алпатов Светлана (Кемерово)

Заведующая литературной частью Музыкального театра Кузбасса имени А. К. Боброва. Окончила с отличием Кемеровский государственный университет, специализация – история и теория культуры, аспирантуру по кафедре истории и теории культуры, преподавала на кафедре истории и теории культуры. Публиковалась в изданиях: журнал «Страстной бульвар, 10», «Музыкальный журнал», еженедельник «Московский комсомолец в Кузбассе», портал о культуре «Ревизор».

Баталина-Корнева Екатерина (Пермь)

Музыковед, музыкальный критик, кандидат наук, доцент кафедры теории и истории музыки Пермской государственной академии искусства и культуры, член Союза журналистов и Союза театральных деятелей России. Окончила Пермское музыкальное училище (колледж), Уральскую государственную консерваторию имени М. П. Мусоргского, аспирантуру Института художественного образования РАО (Москва). Участник школы критиков музыкального театра СТД в рамках Собинковского фестиваля (руководитель – народный артист России Ю. Кочнев). Имеет публикации в региональной и федеральной прессе.

Белунцов Владимир (Москва)

Композитор, аранжировщик, пианист-концертмейстер. Начальное музыкальное образование получил в ДМШ по классу фортепиано и в музыкальном училище по специальности «Теория музыки» в Перми. Обучался по специальности «Композиция» в Гнесинской академии музыки в Москве (1993–1994), по этой же специальности окончил Манхэттенскую высшую школу музыки (степени бакалавра и магистра). Лауреат престижных международных композиторских конкурсов, таких, как ALEA III в Бостоне (2000) и III Onassis Cultural Competition в Афинах (2003). Неоднократно выступал как аккомпаниатор и композитор-пианист в разных странах мира. Автор симфонических оркестровок более пятидесяти гимнов (Всероссийский фестиваль «Симфония гимнов» Москва, 2016), многочисленных аранжировок для драматических и музыкальных театров: «Приключения Людвига и Тутты» В. Рывкина и других. В настоящее время работает концертмейстером в Московском государственном академическом детском музыкальном театре имени Н. И. Сац, также занимает должность старшего преподавателя на кафедре музыкального театра в РАТИ ГИТИС.

Гегиева Дарина (Ростов-на-Дону)

Музыковед. Выпускница Ростовской государственной консерватории (академии) имени С. В. Рахманинова. Руководитель литературно-драматической части Ростовского государственного музыкального театра.

Езерская Елена (Москва)

Филолог, журналист, музыкальный и театральный критик, писатель, драматург. Член Союза театральных деятелей России (член комиссии по оперетте/мюзиклу), с 1997-го по 2012-й год работала редактором в журнале «Музыкальная жизнь», с 2010-го по 2012-й год – его главным редактором. Неодно-

кратно входила в экспертные советы и жюри различных национальных, ведомственных, региональных фестивалей, была исполнительным директором нескольких международных музыкальных фестивалей и конкурсов. Автор многочисленных публикаций в федеральных и региональных СМИ и профильных изданиях. Создатель и до 2023-го года – главный редактор «Музыкального журнала».

Жилина Мария (Иркутск)

Специалист по связям с общественностью, сотрудник отдела развития Иркутского областного музыкального театра имени Н. М. Загурского. Окончила Иркутской государственной университет, факультет филологии и журналистики.

Карпова Лариса (Пенза)

Руководитель Регионального Центра развития образования в сфере культуры и искусства, заслуженный работник культуры Пензенской области.

Ковалёва Татьяна (Волгоград)

Искусствовед. Окончила Ростовский государственный педагогический университет, квалификация «Учитель изобразительного искусства и черчения», специальность «Живопись» (1995). Преподавала в Художественно-промышленной школе №35 Ростова-на-Дону и Ростовском Архитектурном институте (1995–1997). Работала директором выставочного зала города Михайловки Волгоградской области и преподавателем Михайловской школы искусств №1 (1998–2007). Возглавляла отдел маркетинга медиагруппы ПРЕМИЯ – сеть радиостанций и интернет-площадок (2007–2020). С октября 2020-го года – руководитель пресс-службы Волгоградского государственного института искусств и культуры, старший преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства. В настоящее время – и.о. заведующего кафедрой декоративно-прикладного искусства ВГИИК, доцент.

Кузьмина Наталия (Санкт-Петербург)

Музыковед, доцент кафедры теории музыки Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова

Куропатченко Анастасия (Краснодар)

Журналист. Окончила Кубанский государственный университет. Член Союза журналистов России, номинант российской премии в области профессиональной журналистики «Редколлегия». В 2019-м – 2022-м годах – пресс-секретарь Краснодарского муниципального творческого объединения «Премьера».

Матусевич Александр (Москва)

Окончил РГСУ, МГИМО и ЛГАКИ. С академической музыкой связан с раннего детства, ученик известного российского хорового дирижёра А. С. Пономарёва. Публикуется с 2001-го года, автор многочисленных материалов (рецензии, интервью, переводы) по проблемам оперного театра и вокального искусства в сетевых изданиях, газетах, журналах, театральных буклетах. В 2008/2014 годах – заместитель главного редактора интернет-журнала OperaNews.ru, в 2012/2014 годах – главный редактор интернет-портала Belcanto.ru, с 2015-го по 2017-й

год – главный редактор интернет-редакции радио «Орфей». Член экспертного совета по музыкальному театру Всероссийского театрального фестиваля и национальной премии «Золотая маска» (сезон 2015/2016 годов).

Мерзлов Никита (Новоуральск Свердловской области)

Музыкант, педагог, общественный деятель. Окончил Уральскую государственную консерваторию имени М. П. Мусоргского, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. В настоящее время – директор Детской школы искусств Новоуральска, депутат Думы Новоуральского городского округа.

Полякова Елена (Энгельс Саратовской области)

Окончила Саратовский Государственный университет. Кандидат филологических наук, доцент. Руководитель литературно-драматургической части, начальник отдела развития Саратовского областного театра оперетты.

Тхарёва Татьяна (Москва)

Композитор, музыкальный критик, продюсер. Член Союза театральных деятелей Российской Федерации и Союза композиторов Республики Беларусь. Лауреат международных конкурсов. Консультант проекта Google You Tube Global Orchestra, постоянный участник международного фестиваля камерной музыки «Весна в России». Руководитель пресс-центра Международного юношеского конкурса имени П. И. Чайковского. Редактор сайта печатного издания «Музыкальный журнал».

Тугаринова Елена (Иваново)

Филолог, журналист. Окончила филологический факультет Ивановского государственного университета. С 2008-го года по 2018-й год была издателем и главным редактором журналов «Я&Иваново», «Свадебный переполох» и других. Автор многочисленных публикаций о театре в СМИ и личном блоге. Руководитель интеллектуального клуба, организатор мероприятий. Активный участник «Клуба любителей Ивановского Музыкального театра».

Филимонов Валерий (Омск)

Журналист. Окончил Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского по специальности «культурология». С 2008-го года корреспондент и ведущий телепрограмм ГТРК «Иртыш» – «Россия 1» и начальник объединённой региональной редакции радиоканалов «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ». Член Союза журналистов Российской Федерации. Лауреат межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь – территория надежд». Руководитель литературно- драматургической части Омского государственного музыкального театра (с 2018-го года).

Чугреева Евгения (Калининград)

Театровед, критик, режиссёр. Окончила режиссёрский факультет ГИТИС и магистратуру РГИСИ. Завершила Калининградского областного музыкального театра.

Внимание, опечатка!

В №3 «Музыкального журнала» за 2023-й год в оглавлении, в тексте статьи и в рубрике «Наши авторы» была допущена техническая ошибка, искажившая имя автора публикации. Редакция издания приносит свои искренние извинения и публикует правильные сведения об авторе:

Завада Игорь (Краснодар)

Музыковед. Магистрант кафедры эстрадно-джазовой музыки Ростовской государственной консерватории имени С. В. Рахманинова, магистрант кафедры музыковедения, композиции и методики музыкального образования Краснодарского государственного института культуры, солист-вокалист Краснодарского музыкального театра.

Оренбургский государственный областной театр музыкальной комедии

