

«Бурлаки» приходят в Самару

Самарская область готовится к событию, о котором еще недавно можно было лишь мечтать. С 19 сентября в Самарском областном художественном музее откроется выставка «К Репину в Самару», и главным её «героем» станет не что иное, как знаменитое полотно Ильи Ефимовича Репина «Бурлаки на Волге».

2

«Самарская театральная муза – 2024»

В понедельник, 1 сентября 2025 года, в самарском Доме актёра состоялось торжественное награждение лауреатов ежегодно проводимого регионального отделения Союза театральных деятелей России при поддержке министерства культуры Самарской области областного профессионального конкурса «Самарская театральная муза». Традиционно каждый профессиональный театр области имел право выдвинуть для участия в конкурсе два спектакля, премьеры которых состоялись в 2024 году. Новокуйбышевский театр «Грань» в конкурсе не участвовал.

4

50 из 500: что покажет «Соль земли»

С 16 по 20 сентября 2025 года в Самаре пройдет 18 Международный кинофестиваль «Соль земли», в котором будут представлены фильмы из России, Беларуси, Армении, Киргизии, Сербии, Кубы, Бразилии, Нигерии, Индии и Ирана. В его преддверии Мария Серкова, президент фестиваля, заслуженный работник культуры Самарской области, член Союза кинематографистов России, член Гильдии неигрового кино и телевидения России, рассказала о программе фестиваля, его участниках, гостях и членах жюри.

5

В чьих глазах красота?

Мужской портрет

• Н. И. Кузнецов. «Портрет Сергея Аввакумова»

С героем этого портрета я познакомилась давно. И даже раньше, чем художник Николай Кузнецов, который говорит о нем языком брутальной и очень современной графики. Но, не сговариваясь с Николаем Ивановичем, мы оба, кто словом, кто углем, транслируем согласному с нами миру абсолютно искреннее уважение к основателю и многолетнему руководителю клуба «Патриоты Тольятти» Сергею Аввакумову.

«Когда я встречаю его где-нибудь случайно, когда я вижу настоящую офицерскую статью, смотрю на выправку этого мужчины, у меня самого выпрямляется позвоночник, – признаётся дизайнер и художник Николай Кузнецов. – И честное слово, когда я даже просто о нем говорю, у меня расправляются плечи. Сергей Аввакумов – удивительно простой человек, но он аристократ. Его жизнь можно легко и точно обозначить всего несколькими словами: мораль, долг, честь, ответственность. Таких, как он, мало. Он – настоящий Мужчина».

И человек из бизнеса, который умеет любить, слышать и поддерживать. Стариков, ветеранов Великой Отечественной, знакомых и до поры незнакомых ребят, которые воюют за Россию в зоне СВО. Не по разнарядке. Не по уставу. По зову сердца. Сергей Степанович уже отправил им в разные годы «на передок» с десяток автомобилей, которые покупает исключительно на свои кровные. Без фондов и посредников. Идут и идут от Аввакумова на фронт важнейшая военная техника и сборники стихов тольяттинских поэтов, которые издает его клуб. Печатают в Тольятти под его эгидой газеты, которых так ждут вдали от дома.

«А начиналось все просто и трагически, – рассказывает Сергей Степанович. – Погиб офицер. И 28 февраля 2022 года ко мне обратились его жена с детьми родом из Омска. Я им помог как мог. Билеты домой взял, денег на дорогу дал. Это была моя самая первая гуманитарная помощь во время СВО. Ну а потом в нашей Третьей бригаде специального назначения стали создаваться в казармах новые места: народ сюда призывался, а мест для них не было. И мы начали КамАЗ за КамАЗом сантехнику туда завозить, ремонтировать. Все, что поломалось и проржавело, менять на новое. А когда началась СВО, вопрос «помогать или не помогать» даже не стоял: если надо, значит надо. Если не мы, то кто? У нас тут второй фронт».

Когда Николай Кузнецов решил написать портрет Сергея Аввакумова, он не искал какую-то новую манеру письма. Нашел ее давно, когда писал свой первый портрет. Портрет первого генерального

Марта ТОНОВА

Журналист

«АвтоВАЗа» Виктора Полякова. И технику он тоже не изобретал. Она была известна еще со времен классика Валентина Серова. Его портрет Шалапина и стал некоей творческой точкой отсчета для начинающего портретиста.

А начинающий художник – как раз тот самый дизайнер, в числе наград которого к тому времени уже были серебряная и золотая медали «За вклад в отечественную культуру» Творческого союза художников России и номинация Премии Президента РФ в области литературы и искусства 1992 года и много чего другого. Дизайна оказалось мало. Хотелось писать.

«Я, помню, взялся за портрет Полякова. Уже нанес рисунок углем и закрепил его. А дальше по классике надо было закрашивать контур, но мне вдруг стало жалко терять рисунок. Решил работать без красок», – вспоминает Николай Иванович. Так он работал и над портретом Сергея Степановича. Самым свежим из авторской галереи портретов, принадлежащих его перу. МДФ, уголь – вот и все технические исходные этой работы.

Лицо без фона. Герой портрета смотрит куда-то вдали. Вперед. Он строг, спокоен и наверняка выскателен к собственным поступкам. Как и к решениям, которые принимают другие. Не любит болтунов. Ценит действие. И доброту. Да, доброту, конечно. Может быть, именно это – слав мужественности и доброты – делает таким красивым это спокойное и сильное лицо.

Бойцы-отпускники, которые приезжают в Тольятти из зоны СВО, в его офис приходят запросто, как к себе домой. И тоже приносят приветы и подарки. От сослуживцев, которым помощь Аввакумова по-настоящему спасает жизнь.

Он им точно свой. Потому что он умеет дружить и ценить эту проверенную делами и войной большую мужскую дружбу. Потому что не забронзовел от разного уровня медалей и общественных титулов.

На портрете от Кузнецова – сильный, красивый человек, муж, отец, сын, почетный член Союза десантников.

Мужчина.

«Добрые новости» для наших земляков

Одним из значимых событий, состоявшихся с участием Самарского областного отделения Союза журналистов России, безусловно, стал XIV Форум социальных проектов и общественных инициатив «Добрые новости», который прошел во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого. Самарское областное отделение СЖР традиционно выступает одним из организаторов форума, в его работе всегда принимает участие Ирина Владимировна Цветкова – председатель СОО СЖР, заслуженный журналист РФ.

Наряду с профессиональными журналистами из различных СМИ в форуме приняли участие представители корпоративных PR- и пресс-служб, социально ориентированных некоммерческих организаций, учреждений образования, культуры, органов законодательной и исполнительной власти тридцати семи муниципальных образований Самарской области.

В рамках мероприятия были организованы шесть дискуссионных площадок, выставка-конкурс лучших реализованных социальных проектов Самарской области – это более 100 проектов из 37 муниципалитетов региона. Состоялось также пленарное заседание с подведением итогов работы дискуссионных площадок и торжественным награждением победителей конкурсов в следующих направлениях: социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости»; юных журналистов «Юнкор»; социальных плакатов; лучших реализованных социальных проектов.

Дискуссионные площадки форума были посвящены актуальным темам: кино на службе Отечеству, развитие современной киноиндустрии; освещение темы патриотиз-

ма в детских и юношеских медиа; инклюзия в кино и в медиа; территориальный маркетинг – эффективная стратегия развития территорий; Россия: PRO et CONTRA. Почему на Западе избегают правды о нашей стране; что такое коммуникации и как эффективно их применять.

Участники форума, съехавшиеся на это мероприятие со всех уголков Самарской области, с большим интересом пообщались с приглашенными на форум федеральными спикерами, ведь это были известные личности и профессионалы высокого уровня. Например, среди федеральных спикеров был Кирилл Привалов – журналист, писатель, радио- и телеведущий, сценарист, преподаватель факультета журналистики МГУ. Кроме того, Привалов – главный редактор журнала «Русская мысль», это единственное издание в наши дни, выходящее в Европе, в Париже, на русском языке и несущее западным читателям правду о нашей стране. Кирилл

Привалов также является представителем медиахолдинга «Медиа-Мост» во Франции, он создатель первого вещательного российского телевидения за рубежом «НТВ Интернейшнл», сотрудничал с масс-медиа Болгарии, Казахстана, Италии, Азербайджана, Белоруссии, Польши. Он автор двух десятков книг на русском и французском языках, имеет множество различных наград, в том числе награжден российской медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, кавалер французских ордена «За заслуги», Ордена искусств и литературы и медали «Ренессанс франсез» за заслуги в области франкофонии. Союзом журналистов РФ Привалов назван «Легендой российской журналистики» и «Золотым пером России».

Посетили форум в качестве федеральных спикеров представители киноиндустрии Егор Владимиров и Андрей Семенов. Егор Владимиров – актер, выпускник института театрального искусства имени народного

Марина БРЕДНЕВА

Журналист

артиста СССР Иосифа Кобзона (мастерская заслуженного артиста РСФСР С. В. Казакова), принимал участие в съемках полнометражных фильмов и сериалов, а также в телевизионных шоу. Андрей Семенов – продюсер, актер, сценарист, режиссер. С 1996 года занимается проектами в полнометражном кино и для ТВ на каналах «Россия», ТВЦ, «Первый», НТВ, «Пятый», «Домашний», СТС. Семенов стал исполнительным продюсером ситкома «Моя прекрасная няня» («Амедиа», СТС) и продюсером полнометражного художественного фильма «Тимур и его команда», премьера которого состоялась 28 августа 2025 года.

Среди приглашенных федеральных спикеров были также Светлана Колосова, президент консалтинговой группы «Старая площадь», кандидат психологии и, по ее собственному признанию, «амбассадор форума и Самары», Мария Мокина, Валентина Голубева, Елена Фисенко, Леонид Барков – и у каждого из них не менее впечатляющий профессиональный и творческий багаж. Поэтому форум «Добрые новости» стал по-настоящему запоминающимся и важным событием для всех наших земляков, дав возможность пообщаться с интереснейшими профессионалами, обсудить с ними актуальные проблемы, услышать их мнение, советы и вдохновиться на новые дела, полезные для нашей страны и общества в целом.

Напомним, «Добрые новости» – это обширный федеральный информационный проект, который реализуется Самарским областным отделением СЖР, Российским военно-историческим обществом в Самарской области и Правительством Самарской области с 2012 года.

«Бурлаки» приходят в Самару

Самарская область готовится к событию, о котором еще недавно можно было лишь мечтать. С 19 сентября в Самарском областном художественном музее откроется выставка «К Репину в Самару», и главным её «героем» станет не что иное, как знаменитое полотно Ильи Ефимовича Репина «Бурлаки на Волге».

Да-да, то самое монументальное художественное произведение, которое вошло в учебники, энциклопедии и прочно засело в культурной памяти нескольких поколений. Картина, которую каждый знает по репродукциям, но лишь немногие смогли увидеть вживую. Напоминаем, что она входит в основную коллекцию Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге. И теперь у жителей и гостей Самары появляется уникальная возможность оказаться лицом к лицу с великим, масштабным и легендарным полотном, принесшим Илье Ефимовичу мировую славу.

Репин и край Самарской Луки

У этой истории имеется значительный региональный исторический контекст. Напомним, что три летних месяца 1870 года великий русский художник Илья Репин с товарищами провел на берегу Волги в Ширяевом Буераке у подножия Жигулевских гор. Здесь он создавал этюды, наблюдал за жизнью бурлаков, всматривался в характеры, ловил «волжский свет». Именно эти наблюдения легли в основу будущего полотна. Можно утверждать, что

без Самарской губернии не было бы «Бурлаков на Волге» в том хрестоматийном виде, к которому мы так привыкли.

Сегодня в Ширяеве функционирует Историко-музейный комплекс – тот самый дом крестьянина Алексева, где останавливался Репин. В этом году музей отмечает 35-летие, и юбилей прекрасно совпал с приездом шедевра в Самару. Невозможно не вспомнить и Аннети Яковлевну Басс – музейного деятеля, легендарного директора Самарского художественного музея, благодаря которой в 1990 году было создано это уникальное культурное пространство.

Организация выставки из собрания Государственного Русского музея – задача непростая и дорогостоящая. Для транспортировки «Бурлаков» требуются специализированный транспорт, вооруженная охрана, дорогостоящая страховка и строго поддерживаемый температурный режим. Картина редко покидает стены музея в Петербурге, поэтому каждый подобный выезд превращается в настоящую приключенческую операцию.

Однако результат стоит затраченных усилий: в течение двух месяцев жители региона смогут не только увидеть «Бурлаков», но и проследовать по всему пути художника – от этюда до шедевра. По замыслу организаторов, экспозиция дополнит цифровые копии подготовительных работ, рисунки Фёдора Васильева и Ивана Макарова, спутников Репина в путешествии по Волге. Вполне возможно, что атмосферу усилит воссозданная обстановка быта XIX века и архивные документы. На момент сдачи номера «Свежей газеты. Культура» в печать продолжались финальные согласования.

Нам повезло больше, чем Пекину

Любопытная деталь: в июле этого года в Пекине открылась масштабная выставка «Илья Репин. Энциклопедия русской жизни». Китайская публика уже увидела более 90 произведений художника, включая «Запорожцев», «Не ждали» и портреты Толстого. Однако «Бурлаки на Волге» не были отправлены в Китай по счастливому стечению обстоятельств. И здесь Самаре, что называется, крупно повезло – ведь именно наш город удостоился чести принять эту картину осенью 2025 года. Нашему региону выпала большая честь открыть федеральный проект серии выставок «Шедевры, одна картина». Именно самарский опыт может стать образцом для организации подобных «гастролей» в другие регионы России. Кроме того, это демонстрирует высокую степень доверия к нашей музейной команде, что подтверждает заслуженную репутацию на федеральном уровне.

Выставка состоится в центральных залах анфилады Самарского художественного музея на улице Куйбышева (на втором этаже). Даты выбраны не случайно: «бархатный сезон» на Волге, неослабевающий туристический поток и ноябрьские праздники. Кроме того, проект приурочен к 155-летию пребывания Репина в Самарской губернии.

Организаторы обещают обширную просветительскую программу: лекции сотрудников музея и известных искусствоведов, мастер-классы для детей и взрослых, а также кинематографические и творческие встречи. Кульминацией станет участие выставки в традиционной «Ночи искусств» в начале ноября.

Целевая аудитория – самая широкая: от школьников и студентов до туристов и профессиональных художников. И, конечно, все те, кому дорога культура второй половины XIX века, эпохи передвижников и русского критического реализма.

Символ единства и культурной силы

Картина «Бурлаки на Волге» впервые была представлена публике в 1873 году и произвела эффект разорвавшейся бомбы. Молодого Репина сразу признали не просто талантливым живописцем, но и художником, способным выразить сам дух эпохи. Один из критиков писал: «В этих изможденных фигурах – вся Россия, тянущая тяжелую ямку своей истории». Споры о ней не утихают до сих пор. Её легендарный образ был замечен на недавно прошедшем фестивале набережных «ВолгаФест», на фоне инсталляции сделаны несколько тысяч фотографий.

Сегодня, спустя полтора века, смысл картины не утратил своей дерзости и актуальности. В ней по-прежнему читаются величие народа, его страдания и сила. Поэтому приезд полотна в Самару – это не только культурное событие, но и символический жест: возвращение оригинального шедевра на землю, где он был задуман.

Андрей БОЛЬШАКОВ

Журналист

Проект «К Репину в Самару» решает сразу несколько задач. Это как укрепление связей Самарской области с ведущим федеральным музеем, так и возможность представить публике картину, которая практически не покидает Санкт-Петербурга, а также формирование имиджа региона как значимого культурного центра. Однако, пожалуй, главная цель – вернуть зрителю ощущение сопричастности к великому искусству.

Когда в залах Самарского областного художественного музея откроется экспозиция, перед зрителями предстанет не только шедевр мирового значения, но и история связи великого художника с нашим краем. Это редкий случай, когда искусство возвращается туда, где оно зародилось. Поэтому, если осенью вы окажетесь в Самаре на улице Куйбышева, отложите все дела и приходите к Репину. «Бурлаки на Волге» вновь будут тянуть ямку – и вместе с ними мы почувствуем, что история искусства и история нашей земли навсегда слиты в единое целое.

Самарский областной художественный музей предпринимает организацию выставочного проекта, приуроченного к 155-летию пребывания Ильи Ефимовича Репина в Самарской губернии и 35-летию со дня открытия Дома-музея Репина в селе Ширяево. Основная концепция выставки заключается в демонстрации пути Репина к созданию одного из самых известных его произведений и последующей судьбы этого полотна. Посетителям будет предложено проследовать по маршруту художника: от первых замыслов 1869 года до момента, когда в 1873 году картину приобрел великий князь Владимир Александрович.

Учредитель:
Региональная общественная организация «Самарское областное отделение общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».

Шеф-редактор – И. В. Цветкова
Главный редактор – И. А. Лукьянова

Общественный редакционный совет:
А. В. Громов, Г. Н. Дьяконов, С. В. Жданова, М. Г. Левянт,
Е. В. Летичевская, С. А. Малахов, С. Г. Малышева,
М. А. Перепелкин, С. В. Филиппов, А. Л. Шахматова,
Е. З. Яшина

Верстка – Павел Иванников
Корректура – Марина Фадеева

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области. Регистрационный номер ПИ №ТУ63-00380 от 23.09.2011.

Адрес издателя и редакции: 443001,
Самарская область, Самара, ул. Самарская, 179.

Телефон контакта: 8 (846) 332-02-72.
E-mail: newspapercult@mail.ru.

Перепечатка опубликованных в газете материалов разрешается только со ссылкой на «Свежую газету. Культура».

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Редакция оставляет за собой право публиковать материалы в порядке обсуждения.

Подписано в печать:
по графику – 03.09.2025, 17:00
фактически – 03.09.2025, 17:00

Дата выхода в свет: 04.09.2025.

Газета отпечатана в Самарском филиале ООО «Типография КомПресс-Москва» (443082, Самарская область, г. Самара, улица Клиническая, 257, т. 268-96-90).

Тираж 4000. Заказ № 1618.

Следующий номер газеты
выйдет 18 сентября 2025 года
Цена свободная. 0+

Нацпроект «Семья»: предварительные итоги

Олег ВЛАДИН

В этом году произошла своеобразная трансформация национального проекта «Культура» в национальный проект «Семья». При этом сохранено его предыдущее направление, которое касается обновлений культурной инфраструктуры в городах и других населенных пунктах России. О некоторых из них мы и расскажем сегодня.

«В 2025 году немного поменялся формат национальных проектов, они в большей степени стали межведомственными, — отмечала в начале года в интервью нашей газете министр культуры Самарской области Ирина Калягина. — В этом году блок «Культура» входит в национальный проект «Семья» и называется «Семейные ценности и инфраструктура культуры». В основном сохраняется предыдущее направление, касающееся обновления инфраструктуры в муниципалитетах. В ближайшие три года на эти цели будет направлено более 970 млн рублей (свыше 850 млн рублей составят средства федерального бюджета). За это время отремонтируем 14 объектов культуры, оснастим современным оборудованием более 30 учреждений, откроем еще 10 модельных библиотек».

Откроется модельная библиотека национальных культур

Восьмого сентября в Тольятти в рамках национального проекта «Семья» после модернизации откроется библиотека № 2 «Истоки».

В 2024 году учреждение вошло в число победителей проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», что позволило получить средства на модернизацию из федерального бюджета.

Библиотека «Истоки» является одной из старейших библиотек города. Именно здесь почти 20 лет функционирует центр для полиэтничного населения города, в котором можно познакомиться с историей, этнографией, культурой и искусством всех коренных народов Поволжья.

В результате модернизации библиотека превратится в новое культурное пространство — модельную библиотеку национальных культур: современную, креативную и очень яркую!

Уже завершены все работы по капитальному и текущему ремонту помещения. Функционал всех помещений полностью обновлен в соответствии с концепцией «Библиотека национальных культур». Организованы креативные пространства: зал «Русский мир», зал народов Тольятти, зал чтения, зал электронных ресурсов.

Закуплено более 2000 новых книг, мебель и техника. Коллектив библиотеки уверен: все обновления будут способствовать приобщению читателей к истокам народной культуры и их погружению в атмосферу мирного сосуществования различных культурных этносов.

Торжественное открытие станет главным событием года для всего городского читающего сообщества. Обновленная библиотека, несомненно, привлечет новых читателей, ведь в ближайшее время значительно увеличится как книжный фонд, так и количество культурно-просветительских мероприятий.

В этом году, кроме библиотеки национальных культур,

к открытию готовятся еще четыре библиотеки: «Территория диалога» в селе Никитинка Елховского района, «Яблоко познания» в Жигулевске, библиотека «Хрящёвка-тур» и Центр чтения и творчества «Платформа 10» в Сызрани. Здесь завершаются ремонтные работы, полным ходом идут поставка и настройка оборудования, пополнение книжных фондов. Специалисты библиотек повышают свою квалификацию, чтобы встретить читателей интересными проектами и яркими событиями.

Театр оперы и балета получил новое оборудование

В Самарском академическом театре оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича была осуществлена модернизация парка светового оборудования. Приобретено 23 светодиодных прожектора, что способствует улучшению визуального восприятия спектакля, уменьшению потребления электроэнергии, созданию более комфортной акустической атмосферы на сцене и в зале.

«Новое световое оборудование дает более широкие возможности для творчества художника по свету: позволяет акцентировать внимание на нужных зонах, помогая создавать выразительные и запоминающиеся художественные образы, выделяя ключевые композиционные элементы. Например, мы сможем точно подчеркнуть предмет, «вырезав» его по форме детали декорационного оформления», — рассказал заведующий постановочным цехом Сергей Дильдин.

Также обновлено звуковое оборудование: приобретена новая микшерная звуковая консоль, которая обеспечивает пре-

восходное качество звучания, высокую скорость передачи сигнала, эффективное управление и большее количество вариантов для разнообразных систем «живого» звука с обширными возможностями выделения различных оттенков. В том числе в рамках нацпроекта приобретен лазерный проектор большой мощности, улучшающий качество транслируемого фото- и ви-

део материала. Основная часть оборудования уже получена и будет использоваться практически в ежедневном режиме во всех спектаклях театра.

Позднее в рамках нацпроекта «Семья» ожидается поставка звуковой колонки.

Музей Модерна: обновление технической базы

Благодаря национальному проекту «Семья» Самарский областной историко-краеведческий музей имени П. В. Алабина обновил техническую базу Музея Модерна. Обновлены светодиодные светильники, мобильные кондиционеры установлены в выставочных залах первого и второго этажей. Они позволят посетителям дольше и с большим удовольствием находиться в музее, особенно в пиковые сезоны.

Установлены новый телевизор, проектор и акустическая система для показа тематических фильмов, проведения интерактивных презентаций, лекций с качественным звуком, помогающие созданию иммерсивных инсталляций или музыкального сопровождения.

В целом эти приобретения превратили Музей Модерна в более современное, комфортное и технологически оснащенное пространство, оказывая положительное влияние на качество посещения. Все это делает музей информативным и удобным для самых разных категорий посетителей.

С 14 августа в Музее Модерна действует новая выставка, посвященная истории велосипедного спорта и рассказывающая о его важности для Самары прошлого и настоящего.

На выставке можно узнать о роли велосипеда в развитии об-

щества и увидеть уникальные модели из коллекции Политехнического музея: велосипед-бегунок без педалей Карла фон Драйза образца 1817 года, легендарный «костотряс» братьев Мишо 1886 года, велосипед-«паук» с большим передним колесом, тандем, спортивно-трековые велосипеды и другие примеры XIX–XX веков. Кроме велосипедов на выставке представлены предметы

каждого любителя велосипедов: номера, фонари, ключи. Выставка дополнена архивными документами и фотографиями.

Ранее в рамках нацпроекта «Культура» в 2023 году в Музее Модерна были закуплены проекторы, планетарный сканер, аудиогид с автоматическим запуском от bluetooth-меток.

«Пространство смыслов и возможностей»

По поручению губернатора Вячеслава Федорищева во втором полугодии 2024 года была разработана программа «Культурные люди». Проект нацелен на создание новых возможностей для творческой самореализации жителей Самарской области. Благодаря этой программе в сельских и городских Домах культуры в новых творческих пространствах начинают рабо-

тать театральные и ремесленные мастерские, игровые галереи, репетиционные и студии звукозаписи. Это так называемые креативные мини-кластеры «Пространство смыслов и возможностей».

В 2025 году 11 творческих пространств организовали в Домах культуры, которые отремонтировали и модернизировали большей частью в рамках национального проекта «Культура». В некоторых из них уже кипят творческие идеи. В частности, первого сентября креативная локация начала работать в Борском районе. Здесь в новом молодежном центре «Импульс» появился зал для проведения репетиций, мероприятий, встреч, мастер-классов; контент-студия.

Молодых и креативных людей ждет современная студия звукозаписи. В первую очередь организаторы рассчитывают привлечь сюда музыкально одаренную молодежь. «Современные барабаны, гитары, световое оборудование, хромакей, мощный фотоаппарат, оборудование для студии звукозаписи — всё это приобрели по программе «Культурные люди», — отметила директор Борского межпоселенческого Дома культуры Людмила Афанасьева. — Мы рассчитываем, что наша молодежь оценит замечательный подарок — креативный молодежный центр».

Полностью готова к открытию и территория творческих смыслов в Иса克林ском районе. «Мультимедиа-кластер «Поколение 100 ключей» стал продолжением нашего творческого проекта, который реализовали на грант ПФКИ, — сообщил директор Иса克林ского межпоселенческого центра культуры Алексей Елеськин. — Теперь при поддержке программы «Культурные люди» пошли дальше: закупили оборудование и программное обеспечение, чтобы наши подростки могли учиться профессиональной фото- и видеосъемке, освоили навыки проведения трансляций, радио- и телеэфиров».

Все арт-пространства продуманы и оборудованы так, чтобы там могли реализовать себя не только школьники, но и молодежь постарше. До конца года творческие пространства начнут работать в учреждениях культуры Кинеля, Октябрьска, Похвистнева и Сызрани, а также Алексеевского, Большечерниговского, Борского, Иса克林ского, Нефтегорского, Челно-Вершинского и Шигонского районов.

Ирина КАЛЯГИНА, министр культуры Самарской области:

— Благодаря нацпроекту в регионе осуществляются поставки музыкальных инструментов детским музыкальным школам и школам искусств, приобретается специализированное оборудование для музеев, происходит реновация библиотек, домов культуры, они оснащаются современным оборудованием. Для меня, как для руководителя, очень важна реализация национального проекта. Я постоянно выезжаю в сельские территории, в малые города. И вижу, как преобразуются наши учреждения культуры, как мы становимся конкурентоспособными даже, например, с большими торговыми центрами, где любят проводить время самарцы, с точки зрения дизайна, уюта, атмосферы. Вижу, как появляются модельные библиотеки с новыми пространствами, с новыми формами работы, куда приходит молодежь, чтобы взять книгу или поучаствовать в каком-то творческом проекте. С изменением инфраструктуры учреждения культуры совершенно меняется человек, который туда приходит. Может быть, раньше он никогда не заходил в старую обветшалую библиотеку, а сейчас, когда он приходит в обновленное, комфортное пространство, где есть возможность почитать, провести досуг и пообщаться, это дает ему какие-то новые импульсы, наполняет жизнь. Конечно, эта работа будет продолжена и дальше.

«Самарская театральная муза – 2024»

Лауреаты конкурса, мнения членов жюри

В понедельник, 1 сентября 2025 года, в сарском Доме актера состоялось торжественное награждение лауреатов ежегодного регионального отделения Союза театральных деятелей России при поддержке министерства культуры Самарской области областного профессионального конкурса «Самарская театральная муза». Традиционно каждый профессиональный театр области имел право выдвинуть для участия в конкурсе два спектакля, премьеры которых состоялись в 2024 году. Новокуйбышевский театр «Грань» в конкурсе не участвовал.

В жюри под руководством заслуженного артиста Самарской области актера театра «СамАрт» Павла Маркелова мне выпала честь работать вместе с заслуженной артисткой России педагогом-репетитором Самарского академического театра оперы и балета Ольгой Гимадеевой, актрисой Самарского академического театра драмы Еленой Ивашечкиной, кандидатом искусствоведения, членом Союза театральных деятелей России и Союза композиторов России Анной Лазанчиной, заслуженным работником отрасли связи и информации, членом Союза журналистов России Светланой Ждановой, актрисой Самарского театра кукол Людмилой Павловой.

Владимир Гальченко, народный артист России, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», секретарь Союза театральных деятелей России, председатель Самарского регионального отделения Союза театральных деятелей России:

– Нам важно, как спектакли оценивают зрители. Не менее важно, как оценивают театральные постановки и актерские работы профессионалы, наши коллеги. Ежегодный областной профессиональный конкурс «Самарская театральная муза» дает возможность профессиональному сообществу обратить внимание на то, что в творческом отношении, с точки зрения жюри, более удачно и значимо. Этот конкурс основан на оценке профессионалов профессионалами. Состав жюри из авторитетных представителей всех жанров театрального искусства изменяется каждый год. Конкурсу три десятилетия, за это время сложились определенные традиции и, что самое главное, эстетические критерии оценок, высокий художественный уровень оценок. Жизнь каждого театра, жизнь каждого из нас – это развитие, движение вперед. Все больше и в Самарской области, и в России постановок по произведениям классической русской литературы. Это естественно, мы хотим понять, какие мы, в чем наш генетический код, наша общенациональная особенность. Конкурс актерский, в центре внимания – актерские работы. Конечно, есть номинации, имеющие отношение к спектаклю в целом. Жюри может присуждать и специальные призы. Но повторяю, что основное внимание – работе

• «Самарская театральная муза»

актеров, их творческому перевоплощению, их таланту. Безусловное достоинство конкурса «Самарская театральная муза» в том, что он никогда не был и не будет кулуарным, местечковым. У конкурса есть репутация, он пользуется вниманием и уважением у людей театра, у публики, у руководства нашей области. Стать лауреатом «Самарской театральной музы» почетно. Я от всей души поздравляю лауреатов, желаю нашим театрам успеха в дальнейшей работе.

В областном конкурсе «Самарская театральная муза – 2024» участвовали 28 спектаклей. Жюри просмотрело каждый из них, и дважды – спектакли с двумя актерскими составами. Что касается подведения итогов – надо сказать, что жюри голосует тайно, – были номинации, по которым решения принимались единогласно, были номинации, где лауреата определил перевес всего в один голос.

Уже не в первый раз работая в жюри конкурса, я вновь убедился в том, что настоящее театральное братство заключается в умении искренне радоваться успехам коллег и соперничать, когда у них что-то не складывается в работе. У каждого из нас свое понимание театра, и критерии оценки артистов, как правило, отличаются от аналитики людей, пишущих о театре. Но именно в этом разнообразии мнений, в диалоге членов жюри, в совместном размышлении о творческом поиске театров, на мой взгляд, одно из принципиальных достоинств «Самарской театральной музы».

После церемонии награждения лауреатов члены жюри могут озвучить в публичном пространстве свои мнения.

Павел Маркелов, председатель жюри:

– Впервые не вручены награды в номинации «Лучший спектакль» в театре кукол, дра-

матическом и музыкальном театре. При этом жюри приняло решение вручить специальную премию «Лучший спектакль года» Тольяттинскому театру кукол за спектакль по сказке Сергея Козлова «Ежик и Медвежонок» в постановке Янины Дрейлих. На нас огромное впечатление произвели спектакли театров кукол. Вот где живой во всех отношениях театр! В Самаре и в Тольятти в театрах кукол мы погружались в магию театра, возвращались в свое детство. Это было прекрасно! В спектаклях драматических театров не покидало ощущение, что чего-то не хватает, хочется большего. Я сам актер и знаю, что недоста-

Александр ИГНАШОВ

Кандидат филологических наук, член Союза театральных деятелей России, Союза писателей России, Союза журналистов России, «Золотое перо губернии»

жиссеры стремятся как угодно выразить себя, их переработки классики далеки от смыслов, заложенных в тексты этих произведений. Во многих театрах чувствуется разница в актерском мастерстве у артистов, работающих не первый год, и у молодежи. Русский психологический театр, интеллектуальную и твор-

• Лучший спектакль 2024 года – «Ежик и Медвежонок» по сказке С. Козлова, Тольяттинский театр кукол

ток мастерства можно простить, если есть горящее чувством сердце. И вот тут остались вопросы... Спектакль Самарского академического театра драмы «На дне.Дос» вызвал у нас интерес, но по итогам голосования наград не получил. Так же произошло и с актерскими работами в Самарском театре «Мастерская». Большинство конкурсных спектаклей в драматических театрах поставлено не главными режиссерами, не художественными руководителями, а приглашенными режиссерами, в основном – молодыми. Мы видим смену поколений в режиссуре. Что касается особого отношения к театральному искусству, вовлечения в свою художественную орбиту молодых артистов, нельзя не отметить создателя и руководителя театра «Камерная сцена» Софью Борисовну Рубину.

Елена Ивашечкина, член жюри:

– В драматических театрах Самары, Тольятти, Сызрани мы смотрели много премьер по классике русской литературы – это «Герой нашего времени» и «Маскарад» Лермонтова, «Воскресение» и «Семейное счастье» Льва Толстого, «Муму» Тургенева, «Пиковая дама», «Борис Годунов» и «Метель» Пушкина, «Три сестры» Чехова. За редким исключением ре-

ческую работу над спектаклем мы увидели в театре «Камерная сцена». Пушкинская «Метель» в постановке Софьи Рубиной – это отражение русской души, русского сердца!

Анна Лазанчина, член жюри:

– Спектакли Самарского академического театра оперы и балета дали повод задуматься о тенденциях развития музыкального театра, о нетрадиционном синтезе сценических компонентов, о том, как визуальное решение где-то дополняет стилистическую точность конкретного исполнителя и спектакля, а где-то доминирует над музыкальной выразительностью. Опера «Сон в летнюю ночь» – это своеобразное шоу. Перенасыщенное экспрессивностью и драматизмом сценическое действие в опере «Евгений Онегин» чуждо лирике Чайковского, что, к счастью, не помешало Екатерине Шпильман успешно проявить себя в партии Татьяны. Балеты «Праздничный вечер» и «Два голубя» продолжили работу театра по возрождению хореографии, вошедшей в историю русского балета. Искренностью живого чувства, аристократичной элегантностью наполнены в этих балетах партии Сергея Гагена, Анастасии Голощаповой и Наталии Клеймёновой.

Лауреаты профессионального Губернского конкурса «Самарская театральная муза – 2024»

Специальная премия жюри «Лучший спектакль года»:

• «Ежик и Медвежонок» по сказке Сергея Козлова в постановке Янины Дрейлих, Тольяттинский театр кукол

• «Лучшая работа солистки оперы»: Екатерина Шпильман – за партию Татьяны в опере П. И. Чайковского «Евгений Онегин»

• «Лучшая работа солиста оперы»: Роман Николаев – за партию Онегина в опере П. И. Чайковского «Евгений Онегин»

• «Лучшая работа солистки балета»: Анастасия Голощапова – за партию Гурули в балете «Два голубя» А. Мессаже и Наталия Клеймёнова – за партию Etoiles в балете Л. Делиба «Праздничный вечер»

• «Лучшая работа солиста балета»: Сергей Гаген – за партию Etoiles в балете Л. Делиба «Праздничный вечер»

• «Лучшая работа второго плана в музыкальном театре»: Милена Гришина – за роль Пака в опере Б. Бриттена «Сон в летнюю ночь»

(Все вышеперечисленные лауреаты – Самарский академический театр оперы и балета им. Д. Шостаковича.)

• «Лучшая мужская роль в драматическом театре»: Алексей Егоршин – за роль Печорина в спектакле по роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», Самарский академический театр драмы им. М. Горького

• «Лучшая женская роль второго плана в драматическом театре»: Ольга Арнаутова – за роль Луши в спектакле по повести А. С. Пушкина «Метель», Самарский театр драмы «Камерная сцена»

• «Лучшая мужская роль второго плана в драматическом театре»: Виктор Мирный – за роль Мужа Веры в спектакле по роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», Самарский академический театр драмы им. М. Горького

• «Лучшая роль молодой актрисы в драматическом театре»: Лидия Крамер – за роль Веры в спектакле по роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», Самарский академический театр драмы им. М. Горького

• «Лучшая роль молодого актера в драматическом театре»: Павел Зотов – за роль Григория Отрепьева в спектакле по пьесе А. С. Пушкина «Борис Годунов», Тольяттинский ТЮЗ «Дилижанс»

• «Лучшая женская роль в театре кукол»: Анастасия Косарева – за роли Алисы

Селезневой в спектакле по сказке К. Булычёва «Гайна третьей планеты» и Ёжика в спектакле по сказке С. Козлова «Ежик и Медвежонок», Тольяттинский театр кукол

• «Лучшая мужская работа в театре кукол»: Александр Кочудаев – за роли Капитана Зеленого, Весельчака У и Крыса – в спектакле по сказке К. Булычёва «Гайна третьей планеты», Тольяттинский театр кукол

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ ЖЮРИ:

• Софья Рубина – за создание художественного мира в спектакле по повести А. С. Пушкина «Метель», Самарский театр драмы «Камерная сцена»

• Нина Барковская – за самобытность актерского существования в спектакле по повести Л. Н. Толстого «Семейное счастье», Сызранский драматический театр им. А. Н. Толстого

• Олег Сергеев – за гармоничность актерского существования в спектакле по пьесе А. П. Чехова «Три сестры», Самарский театр «Самарская площадь»

• «За лучший актерский ансамбль в театре кукол»: спектакль по сказке Ю. Олеши «Три толстяка», Самарский театр кукол

• Сергей Борзяков – за искусство кукловодства в спектакле по сказке Ю. Олеши «Три толстяка», Самарский театр кукол

• Юлия Мокроусова – за искусство кукловодства в спектакле по мотивам сказки Л. Н. Толстого «Три медведя», Самарский театр кукол

• Евгения Бумбу – за дебют на оперной сцене, Самарский академический театр оперы и балета им. Д. Шостаковича

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ ЖЮРИ – ТВОРЧЕСКИЕ КОМАНДИРОВКИ:

• Вера Зиновьева, актриса Тольяттинского драматического театра «Колесо» им. Г. Дроздова, – за создание спектакля «Три истории о любви», пьеса А. Игнашова по рассказам Г. Г. Маркеса

• Анастасия Евсеева, актриса Самарского театра кукол, – за преданность профессии

Решением правления Самарского регионального отделения Союза театральных деятелей России народная артистка России Наталья Дроздова награждена званием лауреата «Самарской театральной музы» за вклад в развитие театрального искусства Самарской области.

50 из 500: что покажет «Соль земли»

Елена ШИШКИНА

Журналист

С 16 по 20 сентября 2025 года в Самаре пройдет 18 Международный кинофестиваль «Соль земли», в котором будут представлены фильмы из России, Беларуси, Армении, Киргизии, Сербии, Кубы, Бразилии, Нигерии, Индии и Ирана. В его преддверии Мария Серкова, президент фестиваля, заслуженный работник культуры Самарской области, член Союза кинематографистов России, член Гильдии неигрового кино и телевидения России, рассказывает о программе фестиваля, его участниках, гостях и членах жюри.

– Мария Михайловна, мы помним, что первый фестиваль «Соль земли» состоялся в год 100-летия Российского кино, в уникальных местах, запечатленных в первом российском фильме «Понизовая вольница» 1908 года. Поддерживая заданную таким образом высокую планку, фестиваль ежегодно стремился чем-то удивить зрителя и при этом неизменно следовать традициям. Удается ли сохранить баланс в этом году?

– В первую очередь хочу отметить, что за прошедшие годы фестиваль «Соль земли» значительно расширил географию участников. Теперь это кинематографисты из ближнего и дальнего зарубежья. У фестиваля сложился надежный круг друзей и единомышленников, который ежегодно привлекает новыми известными и начинающими кинематографистами и деятелями культуры. Наша активная деятельность по привлечению ярких участников и гостей возможна благодаря тому, что учредителем кинофестиваля «Соль земли» уже на протяжении многих лет является СООФ «Поволжский общественный историко-культурный фонд», а сам фестиваль проводится при поддержке Правительства Самар-

ской области, Администрации Самары и Клуба почетных граждан Самарской области.

На протяжении уже почти двух десятков лет кинофорум продолжает следовать традициям первых кинематографистов Поволжья, стремившихся донести зрителю все аспекты общественной жизни, показать красоту и гармонию окружающего мира, рассказать о малоизвестных исторических событиях, зафиксировать яркие и подчас противоречивые явления современности. Мы как организаторы фестиваля видим своей целью поддержку, поощрение и объединение мастеров документального кино, чьи фильмы проникнуты любовью к своим героям, созданы на профессиональном уровне и привержены общечеловеческим ценностям независимо от национальной, культурной и социальной принадлежности.

– Что можно сказать об участниках этого года – авторах и их произведениях? Какие сферы жизни интересуют современных кинодокументалистов? Есть ли картины, на которые вы бы хотели обратить особое внимание публики?

– В этом году в адрес фестиваля пришло более 500 работ, в число номинантов вошли 50 документальных фильмов. Тематика фестивальных работ разнообразна. Мы распределили конкурсные киноленты по пяти номинациям: «Здесь и сейчас», «Времена не выбирают», «Русский собор», «Чти отца твоего и мать твою», «Камо грядеши?». В этом году большую группу составляют фильмы о людях, которые бросают вызов природной стихии, жизненным обстоятельствам, неизлечимым болезням, закостеневшим взаимоотношениям. Это фильм об альпинистах – «Чуть дальше за горизонт», о врачах – «Хирург Павлов боится крови», о неравнодушных педагогах – «Наперекор», о музыкантах в прифронтовом Донцке – «Худрук» и многие другие. Еще целый пласт составляют

киноленты об уникальных географических локациях и людях, живущих в гармонии с природой и многовековой культурой: «Снежные псы», «Водлозерские каникулы Тойве», «Беловежская пуща», «Хранители традиций». В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в фестивальном конкурсе представлены работы о легендарном фронтовом корреспонденте, авторе снимка «Знамя над Рейхстагом», – Евгений Халдей. Лично свидетельствую, о судьбах детей на войне – «Июньская поляна», фильм «Похищенная красота» рассказывает об уникальных экспонатах Павловского дворца, увезенных в годы войны и вновь, мистическим образом, обретенных в наше время, на дне австрийского озера.

Еще одно направление, которое интересует кинодокументалистов, – люди, создающие культурные ценности: художники, галеристы, поэты, музыканты, режиссеры. В программе фестиваля представлены работы о творческих личностях и коллективах: «Видишь ли, Юрий» – о народном артисте СССР Юрии Соломине, «Круг Трауготт» – о художнике Александре Трауготте, «Семейный хор» – о Кубанском хоре «Елизаветинцы», «Жить своей жизнью. Аннета Басс» – о директоре художественного музея «закрытого» города Куйбышева, «Арсеньев и Дерсу. Русские сны Акиры Курошавы» – о съемках фильма «Дерсу Узала», которые проходили 50 лет назад в Советском Союзе.

Конечно, мне бы хотелось особо обратить внимание публики на фильмы о жизни «за ленточкой», о суровых буднях и маленьких радостях наших бойцов в зоне СВО. Они представлены во многих номинациях фестиваля. Например, «Сестры. Женщины СВО», «Люди Христовы. Наше время», «Три войны. Три судьбы», «Дончане». Все они проникновенно рассказывают о судьбах людей, посвятивших себя ратному делу.

– В этом году в расписании показов много необычных, судя по их описанию, картин, которые не вошли в конкурсный показ, но которые не хотелось бы пропустить...

– Совершенно согласна! Во внеконкурсной программе будет продемонстрировано 22 фильма кинематографистов России и стран БРИКС. Это уникальный шанс познакомиться, например, с древнейшими обычаями нигерийского народа игбо, актерами индийского народного театра, увидеть древнейшие рукописи, побывать на Кубе на музыкальном фестивале народов Карибского бассейна.

Наши родные российские кинематографисты расскажут о малоизвестных страницах истории Западной столицы в годы войны – города Куйбышева, о том, как белорусы сражались с врагом в годы оккупации, о достижениях ученых в протезировании конеч-

ностей, о сохранении птиц Севера и центре реабилитации диких животных под Екатеринбургом, о восстановлении утраченного искусства ковроделия в культуре ингушского народа. В рамках нашего фестиваля состоится премьерный показ документального фильма «Устремленные к звездам» самарского режиссера Александра Леонтьева, созданного к 130-летию Акционерного общества «Ракетно-космический центр «Прогресс». Также запланирован специальный показ документального фильма «Кино-Фильм» режиссера Андрея Айрапетова, посвященного культурной советской рок-группе «Кино» и ее фронтмену Виктору Цою.

– Ваш постоянный зритель привык к тому, что кинофестиваль – это не только кино, но немного больше. Ждать ли таких «активностей» в этом году?

– Кинофорум «Соль земли» на протяжении многих лет проводит литературный конкурс «Мое Отечество – Россия», в основе которого просмотр документальных фильмов кинофестиваля. На торжественной церемонии закрытия кинофорума авторы лучших эссе об увиденных картинах получают призы. Мы продолжим конкурс молодых журналистов, пишущих рецензии на фестивальные фильмы, конкурс «Нарисуй кино» и «Угадай Гран-при», которые традиционно проходят в официальной группе кинофестиваля в ВК. Все победи-

чу с актером театра и кино Станиславом Бондаренко.

– Скажите пару слов о членах жюри МКФ «Соль земли».

– Это очень авторитетное сообщество кинематографистов из разных точек земного шара.

Николай Волков (Санкт-Петербург, Россия) – кинооператор, режиссер, заведующий кафедрой операторского искусства Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат российских и международных кинофестивалей.

Тынай Ибрагимов (Бишкек, Кыргызстан) – народный артист Кыргызской Республики, член оргкомитета Международного кинофестиваля «Киношок» стран СНГ и Балтии, режиссер-оператор, сценарист художественных фильмов, член Союза кинематографистов Кыргызстана, член Конфедерации кинематографистов СНГ, участник и лауреат международных наград в области кино и телевидения.

Филипп Кудряшов (Москва, Россия) – президент гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России, председатель комиссии Общественного совета при Роспотребнадзоре по вопросам популяризации российской культуры, традиционных духовно-нравственных ценностей и патриотического воспитания, член Общественного совета Комитета по

Сергей Маховиков

18
Международный кинофестиваль

СОЛЬ ЗЕМЛИ

16 сентября
18:00 – 20:00 Торжественная церемония открытия 18 Международного кинофестиваля «Соль земли».

Творческий вечер с актером театра, кино и озвучивания, кинорежиссером, автором-исполнителем, сценаристом, певцом, телеведущим, общественным деятелем и заслуженным артистом РФ **Сергеем Маховиковым**.

ЦРК «Художественный», ул. Куйбышева, 105

тели получают призы и памятные подарки.

Продолжит свою работу и Кинолаборатория «Соль 2.0» с мастер-классами на темы продюсирования, операторского и сценарного искусства для детей и взрослых. Уверена, что встречи школьников с профессиональными кинематографистами помогут талантливым ребятам определиться с выбором профессии, а кинематографисты смогут обменяться опытом и расширить свой спектр знаний в профессии.

Проект «СольМузей» вновь объединит площадки Самарского художественного музея, Музея Модерна, музея Эльдара Рязанова, МВЦ «Самара Космическая» и Литературно-мемориального музея им. М. Горького показом фильмов о художниках, писателях, фотографах и иных деятелях культуры.

В Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы МКФ «Соль земли» откроется творческой встречей с актером театра и кино заслуженным артистом РФ Сергеем Маховиковым. Также зрители смогут посетить творческую встре-

культуре Государственной Думы Российской Федерации.

Екатерина Зенович (Москва, Россия) – сценарист и редактор неигрового кино, креативный продюсер телевизионных и документальных проектов, член Гильдии неигрового кино и телевидения.

Ваагн Тер-Акопян (Ереван, Армения) – оператор-постановщик, член Киноакадемии Армении, председатель гильдии операторов Армении. Неоднократный участник и призер международных кинофестивалей, дважды лауреат государственной премии Армении.

– Место встречи изменить нельзя?

– Да, конечно! Все основные события кинофестиваля – торжественная церемония открытия, показы конкурсных и внеконкурсных фильмов и специальных кинопрограмм, творческие и тематические встречи, а также торжественная церемония закрытия и награждения победителей кинофестиваля «Соль земли» – пройдут в ЦРК «Художественный» им. Т. А. Ивановой по адресу: ул. Куйбышева, 105.

СПРАВКА

Всего на фестивале будет продемонстрировано 72 киноленты.

Из Самарской области в адрес фестиваля поступило 15 киноработ. В конкурсную программу вошло 3 фильма:

- ♦ «Жить своей жизнью. Аннета Басс», режиссер Светлана Кочергина, АНО «Культура Жизни», Самара;
- ♦ «Сестры. Женщины в зоне СВО», режиссер Татьяна Потоцкая, ГАУ СО «Самарское областное вещательное агентство», Самара;
- ♦ «Чуть дальше за горизонт», режиссер Елена Орлова, СООФ «ПИК Фонд», Самара.

Во внеконкурсной и специальной программах представлены 4 фильма самарских киностудий:

- ♦ «Говорит Куйбышев», режиссер Инга Пеннер, ГАУ СО «Самарское областное вещательное агентство», Самара;
- ♦ «Три войны. Три судьбы», режиссер Светлана Кочергина, АНО «Культура Жизни», Самара;
- ♦ «Дмитрий Кабалевский. Прекрасное пробуждает доброе», режиссер Виктория Гармашова, Самара;
- ♦ «Устремленные к звездам», режиссер Александр Леонтьев, СООФ «ПИК Фонд», Самара.

«Шостакович Опера Балет» подарил Самаре новые «Крылья»

Самарский оперный театр завершил минувший сезон яркой премьерой современного балета по мотивам философской притчи Вячеслава Заренкова. В репертуаре театра уже есть танцевальные воплощения сюжетов Заренкова – «Три маски короля» и «BACK TO LIFE. Возвращение к жизни». Новый спектакль стал символическим финалом необычного авторского триптиха. О создании балета-предания «Крылья. Время любить» рассказывает творческая группа.

Инга МАЙОРОВА

Редактор портала «Музкарта»

очень сложный период. Когда я уже ставила спектакли в других театрах, преподавала в РГИСИ, Валентина Николаевна Пономаренко «сосватала» меня в Самару ставить сюиту из балета «Сильфида» для хореографического училища. А потом уже Юрий Петрович Бурлака пригласил сделать второй акт той же самой «Сильфиды» для вечера памяти Никиты Долгушина. Я была зрителем первого самарского спектакля на сюжет Вячеслава Адамовича Заренкова «Три маски короля». Было очень радостно видеть, как театр трансформировался, какие артисты пришли, был виден колоссальный качественный рывок. И это большая заслуга руководства театра! Есть такое понятие – провинциальный театр. Но для меня оно связано не с местом, а с мышлением – узко мы смотрим на вещи или объемно. И очень видно, как масштаб взгляда внутри театра на его пути развития изменился. Повторюсь, в этом большая заслуга руководства! И дирекции в лице Наталии Юрьевны Макаровой, и художественного руководителя театра Евгения Дмитриевича Хохлова, и руководителя балетной труппы Юрия Петровича Бурлаки, а также предыдущих балетмейстеров, благодаря работе которых видна эта положительная профессиональная динамика. Это очень приятно наблюдать.

– Как говорил Виктор Цой? Место для шага вперед?

– Да! И вот дальше было приглашение Евгения Дмитриевича Хохлова на постановку балета «Крылья» по новелле Вячеслава Адамовича Заренкова. В Большом театре Беларуси этот проект был воплощен нами с композитором Михаилом Крыловым, постоянным соавтором Вячеслава Адамовича, восемь лет назад. Меня тогда вдохновил не столько сам рассказ, сколько реальная история, произошедшая на Кипре. Орел, разлученный с орлицей, – так как при расставании

страдания и гибель, – и достигают счастливого финала, но уже на небесах. И Птицы поют Аллилуйю Любви.

– Автор исходного текста согласился с такой трактовкой?

– Да, он сказал: «Ты была права». Ну и конечно, когда видишь зал, который пятнадцать минут аплодирует, и зритель уходит растроганный, а кто-то и со слезами на глазах, задумавшись о чем-то, – это здорово. Спектакль со временем «созревает» – или зритель «дозревает» до спектакля, который сначала был не понят, случается в истории театра и такое. Что касается новой версии балета «Крылья», то при сохранении основной концепции всё же здесь появились некоторые определенные нюансы, которые отличают самарский спектакль от первоначального минского варианта. Сегодня идея стремления друг к другу, преодоления каких-то препятствий, встречного движения человека к человеку стала еще более обостренной. Люди, пройдя и через пандемию, и через начало специальной военной операции, в период, когда мир находится на таком разломе, конечно, еще острее воспринимают спектакль, чем тогда, когда мы только придумали эту историю. Я думаю, что всё случается вовремя. Спектакль сегодня становится особенно своевременным.

– Как вам музыка Михаила Крылова? Как она ложится на хореографический текст?

– Содружество композиторов – вещь редкая. Это был интересный эксперимент. Михаил Крылов, композитор, великолепный мелодист, и Олег Ходоско, композитор, переработавший партитуру, аранжиров-

ются. Умение пройти через неверие артиста в самого себя и вопреки всему открыть в нем неведомые грани – это тоже был талант Долгушина. Он учил тому, как заразить, сплотить, вдохновить, объединить вокруг себя всех, кто создает вместе с тобой спектакль. Это и артисты, и пошивочные цеха, бутафоры, реквизиторы, машинисты, осветители... вплоть до капельдинеров, до людей, которые делают рекламу... Мы все делаем одно дело. Это и есть спектакль. Не только зримая часть картинка, а весь видимый и невидимый айсберг под названием «спектакль».

– Сила убедить людей – это врожденное качество или оно как-то формируется, воспитывается, созревает внутри?

– Я думаю, что это искра, которая уже есть в человеке как данность и которая может развиваться в процессе работы. Например, я с детства любила танцевать, сколько себя помню, всегда кружилась в танце. С шести лет занималась в кружках, ансамблях, маму поставила перед фактом в десять лет, принесла афишу о наборе в училище – это был мой сознательный шаг и осознанное желание. Не мыслю себя вне танца. Но никогда не занималась карьерой. Мне это чуждо. Как только в человеке происходит нравственный «перевертыш» и он начинает заниматься карьерой, искусство обязательно ему отомстит. Его творчество станет мертвым. Жить искусством и делать карьеру – разные вещи, и люди это чувствуют. Когда ты горишь, как Данко, который отдал свое сердце во имя счастья людей, то этим невозможно не заразиться.

– После ухода Долгушина из жизни... Изменилась с тех пор труппа?

– Конечно! И это здорово – видеть дальнейший профессиональный рост коллектива, который вместе со страной прошел через

I. Начало

Автор идеи, соавтор либретто Вячеслав ЗАРЕНКОВ (Санкт-Петербург): «Семья – залог мира»...

– Каким был путь к третьему спектаклю в Самаре?

– Короткие рассказы я начал писать, чтобы приобщить к чтению тех, кому недосуг брать в руки большую книгу. Хотелось, чтобы это были добрые, поучительные новеллы, чтобы они вызвали чувство любви, призывали к взаимопомощи. История этого балета началась с моего рассказа «Люди и птицы» – описание реального случая, участником которого я стал волею судьбы. Далее написал либретто – и так был поставлен первый спектакль в Минске. Мы все очень старались. Михаил Крылов написал замечательную музыку. Александра Тихомирова превзошла все ожидания, создала прекрасную хореографию. И вот Самара. Мы рады, что теперь нашу работу увидит самарский зритель. Оркестр самарского театра, все участники, исполнители были на высоте. Основная мысль, которую мы хотели бы донести: семья – залог мира. В нашем сюжете птицы помогают людям воссоединиться. Надеюсь, что спектакль понравится самарской публике и будет жить долго.

II. Танец

Хореограф-постановщик, автор либретто Александра ТИХОМИРОВА (Санкт-Петербург): «Реальная история про птиц и людей, которая стала основой рассказа, меня потрясла и вдохновила»...

– Вы сотрудничаете с самарским театром давно и успешно. Как всё начиналось?

– В 1997 году мой наставник и мастер, профессор Санкт-Петербургской консерватории, выдающийся балетмейстер Никита Александрович Долгушин доверил мне участвовать в качестве ассистента балетмейстера в постановке балета Цезаря Пуни «Эсмеральда» в Самарском театре оперы и балета. Далее мы вместе ставили здесь его спектакли, и он девять лет возглавлял самарскую труппу. 90-е годы были трагическим временем для всей страны, и, конечно, состояние театральных дел не было исключением. Но здесь тогда работали очень яркие солисты: Валентина Пономаренко, Ольга Гимадеева, Михаил Козловский, Сергей Воробьев, я сейчас говорю – и у меня бегут мурашки, потому что мне самой не верится, что я, тогда девчонка, мне было всего 24 года, с ними работала!.. А что такое ставить спектакль? Никита Александрович оставлял меня месяца на два-три, я репетировала, он приезжал, смотрел некоторые этапы, корректировал – и потом приезжал уже на выпуск. Весь хореографический текст балета, от миманса до солиста, был показан и отрепетирован мной. Это было очень ответственно, и я благодарна своему учителю за его колоссальное доверие.

– Чему он учил самого главного?

– Бескомпромиссному служению искусству. Я думаю, он выбрал меня потому, что увидел во мне «свою». И я получила из рук в руки тот самый огонь, передача которого и есть суть традиции. Никита Александрович в этом смысле – яркий пример служения своему делу, своей профессии. Повторюсь: пример бескомпромиссного служения – и умения открывать в артистах потенциал, о котором порой сами артисты не догадыва-

щик, – оба сумели довериться друг другу и довериться мне, как вдохновителю на это сотрудничество, за что я очень благодарна обоим. Лирические, пронзительные, яркие темы Михаила Крылова взяты за основу. Было очень интересно создать новую единую партитуру, выстроить музыкальную драматургию. Я считаю, что музыка в балете первична. Даже если балет поставлен на щелчки пальцев, ритм щелчков и их громкость, тембр – главное! Танец делает музыку зримой. Создание хореографической партитуры следует за музыкальной – и это особый путь. «Три маски короля» и Back to Life были созданы немного по другому принципу, что тоже имеет место быть и тоже интересно. И всё же я рада, что благодаря содружеству Михаила Крылова и Олега Ходоско родилась, как я считаю, современная балетная целостная (!) партитура. Что сейчас случается редко.

– **Насколько сложна была работа над спектаклем?**

– Мне кажется, все, что делается по-настоящему и что сопряжено с тем, что ты сам переживал когда-то, – всегда непросто. Сделать такую историю, чтобы она была близка людям, эмоционально трогала, чтобы зритель сопереживал, а не только созерцал, – всегда сложно. Искусством невозможно заниматься с «холодным носом». В то, что ты делаешь, вкладывается свое, живое, а это всегда трудный, болезненный процесс. Не важно, какая тема и какой жанр, количество вложенного «живого» отличает ремесленную работу от

III. Команда

Композитор Михаил КРЫЛОВ (Санкт-Петербург): «Наш полет возможен только тогда, когда мы вместе»...

– **Что стало толчком к написанию этой музыки?**

– Я шел от рассказа. Музыка рождалась до хореографии. Сначала сделали оркестро-

этой сцене, и я очень люблю этих музыкантов, дирижеров, у нас отличное взаимопонимание.

– **Какие смыслы вы заложили в свою музыку?**

– Все-таки музыка рождается не по задаче композитора. Нужно поймать момент. Когда услышишь мелодию, которая подходит, ее надо просто записать. Вот у меня так. Лучшие мелодии рождаются часто ночью или где-то в дороге, приходится останавливаться, записывать... Потом задача осмыслить, задача сложная. Когда я прочитал рассказ о полете птиц – эта основная тема, представил, как главный герой выпускает попавшего в западню орла, – и вот эту мелодию полета услышал. Обратите внимание на костюмы наших орлов, у них по одному крылу. Это задумка Вячеслава Окунева – я считаю, гениальная. Потому что здесь много смыслов. В том числе тот, что наш полет возможен только тогда, когда мы вместе. Это символ любви, символ взаимопонимания, что как раз в музыке отражено.

– **Сейчас ведется много разговоров о том, что искусственный интеллект может заменить композиторов. Как вы считаете, это так?**

– Искусственный интеллект как помощник – это, конечно, неплохо. Но я думаю, что никакая машина не заменит композитора. Да, компьютер быстро соображает, быстро делает. Поймать какую-то идею и ее доработать – здесь можно использовать помощника. Но сама идея приходит свыше. Как? Объяснить я это не могу. Приходит – и это счастье. Когда я вижу музыку, воплощенную на сцене, её жизнь, потом аплодисменты и принятие зала – это удивительное счастье. Это открывает.

Музыкальный руководитель проекта Евгений ХОХЛОВ («Шостакович Опера Балет»): «Я уверен, что эта постановка войдет в число знаковых для нашего театра, и мы будем её включать в гастроль»...

– **В чем уникальность данного балета для самарской сцены и, может быть, для российского балета в целом?**

– Это необычный авторский взгляд на взаимодействия между людьми, общими темами, отражение глубины отношений между мужчиной и женщиной. Достаточно прийти один раз на спектакль, услышать музыку Михаила Крылова, увидеть фантастические декорации, хореографию – раствориться в этом чуде и прекрасно понять, о чем идет речь. Это философский балет. Мы работали вместе с молодым дирижером театра Алишером Бабаевым, и он замечательно раскрылся в этой музыке, нашел контакт с исполнителями, оркестром и балетмейстером. Считаю, что нужно давать больше возможностей молодым дирижерам проявлять себя и приобретать опыт.

– **Есть ли возможность и планы показать этот спектакль в Тольятти?**

– Мы очень хотим площадку в Тольятти наполнять лучшими нашими спектаклями. Я уверен, что эта постановка войдет в число знаковых для нашего театра, и мы будем её включать в гастроль.

Дирижер-постановщик Алишер БАБАЕВ («Шостакович Опера Балет»): «Это шанс посмотреть на труппу с нового ракурса»...

– **Каковы основные ваши впечатления от работы над премьерой спектакля «Крылья. Время любить»?**

– Очень интересный опыт для всей труппы. Много философских проблем затронуто, много эмоциональных трогательных моментов, которые мы пытаемся раскрасить через оркестровую партитуру, перенести в звук, чтобы артисты ощущали нашу поддержку. Это огромный шанс посмотреть на труппу с другого ракурса, поискать новые приемы, методы решения художественных задач. Было очень приятно работать с балетмейстером Александрой Тихомировой. Она обладает особенным умением ясно транслировать мысль через язык тела и танца. Для оркестра это не совсем привычная работа, но тем не менее интересная. Хорошая встряска в завершении сезона, хороший опыт.

– **В этой оркестровке есть интересные приемы – как, например, кластеры по открытым струнам фортепиано. Как оркестр с такими задачами справляется?**

– В каком-то смысле это небольшое профессиональное хулиганство. Не потому, что мы к этому относимся легко, а именно в том смысле, что для нас это возможность разнообразить привычные краски. Мы играем подобную музыку, например, в опере Бриттена «Сон в летнюю ночь». Расширять спектр мироощущения через звук всегда интересно. Раскрыть свой инструмент с новыми тембрами, новым языком, стилистикой, жанром. Важно иногда «освежить себя».

– **В общении с оркестром вы жесткий человек или мягкий? Договариваетесь или можете нажать?**

– Набор методов общения разнообразен и велик. Хочется всегда находиться в соучастии, сотворчестве. Мы выбрали очень непростую профессию. Я считаю, что любой музыкальный или артистический коллектив – это модель мира. Совсем разные люди, разные вселенные внутри каждого человека – тянутся к чему-то общему. Если эта химия работает, получается то настоящее, что может вызвать определенный эффект у публики. И счастье, когда это получается.

произведения искусства. Я все-таки надеюсь, что наш спектакль – это искусство, так как все, кто создавал его – и артисты, и вся постановочная команда, и музыканты, – все оставили в нём часть своей души. Невозможно создавать спектакль, если там нет частицы тебя самого.

– **Чем ваш спектакль отличается от других современных балетов на российской сцене?**

– Сейчас ставится не так много современных спектаклей крупной формы. Необходимо уметь насквозь, через два, три акта, выстроить сюжетную линию так, чтобы она была интересна и понятна людям, – к сожалению, это владение драматургией уходит. Как правило, сегодня ставят малые формы и балеты на абстрактные сюжеты. Либо хореографы говорят: ну, если вам непонятно, товарищи зрители, додумывайте сами. Мы в нашей работе были максимально последовательны в своем рассказе и старались быть понятными зрителю. Мы пытались рассказать про нас всех, старались показать не только красивые, счастливые моменты бытия, но и неприглядные стороны жизни, но при этом не хотели быть пошлыми и вульгарными. Вообще, одухотворить быт – задача непростая, но мы с ней тоже справились. Думаю, все эти факторы выделяют наш спектакль и делают его особенным среди прочего современного репертуара. Хочется сказать, что большая заслуга в успешном выпуске спектакля принадлежит руководству театра. Если есть понимание вектора развития театрального коллектива, то появляется больше интересных проектов, ярче развивается труппа, сильнее растет интерес зрителя, насыщенный становится жизнь самого театра. И это понимание и масштабное видение настоящего будущего в театре есть! Я очень благодарна и дирекции, и художественному руководству за поддержку и возможность осуществить постановку нашего балета в Самаре. И будет здорово, если наши «Крылья» полетят по всему миру.

вую премьеру в Капелле в Санкт-Петербурге. Диктор читал сюжетный эпизод, дальше оркестр исполнял тот фрагмент, который был написан на основании этого сюжета. Потом мы с Александрой Тихомировой стали работать над балетной партитурой. Это очень интересная работа для композитора, почти математическая. Для Самары создавали новый спектакль «Крылья. Время любить», и произошла трансформация – балет очень изменился, но на базе основы, которая была.

– **Как вам наш оркестр?**

– Оркестр супер. Я ему аплодировал не раз. Это наш третий совместный балет на

«Тремоло» идет на крещендо

От театральной постановки до джаза, от музыкального спектакля до рок-музыки, от популярной симфонической классики до «кроссовера» – таков был стилистический и жанровый диапазон нынешнего праздника искусств. Традиционно фестиваль «Тремоло» прошел в начале июля на площадке комплекса «Амбар» на берегу Волги. Безусловно, фон играл главную роль в развертывании всей фестивальной программы из пяти вечеров. И так задумывалось изначально, ведь формат «open эйр» популярен во многих странах мира. Правда, природа в этом году вносила существенные коррективы в выступления артистов.

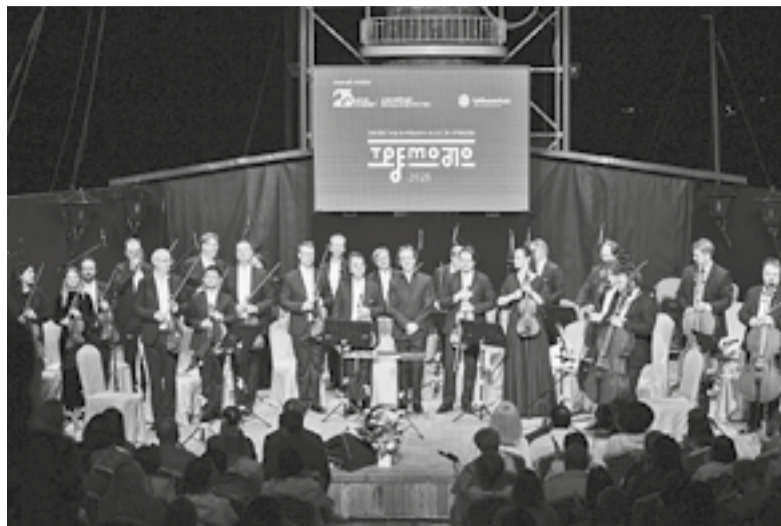
Театрально-погодное

Театральная составляющая у фестиваля каждый раз бывает разная. Лично мне запомнился прошлогодний спектакль – лауреат различных премий: «Новеченто» от Тюменского большого драматического театра. Были в истории проведения феста и совсем студенческие варианты, например, «Моя прекрасная леди» с солистами оперной студии Казанской консерватории. Нынешний фестиваль открывал спектакль «Два благородных дона» Самарского академического театра драмы имени М. Горького и, как показалось, дал хороший импульс дальнейшей программе. Премьера мюзикла, в сюжете которого неожиданно соединили благородного Дон Кихота и харизматичного Дон Жуана, состоялась год назад, вызвав разные оценки зрителей. Для фестиваля, однако, столь оригинальная фабула оказалась вполне подходящей. Драматические актеры хорошо справились с вокальными задачами (особенно впечатлил Хамид Дышниева), а динамичные мизансцены, наполненные «испанскими» ритмами болеро и босановы, здорово подогрели интерес публики. Стоит признать, что этот музыкально-драматический спектакль

как творческий продукт при незначительных нюансах получился захватывающим, ярким, но вот игрался в Тольятти он в неблагоприятных погодных условиях. «Злой» танец короля Испании и вовсе шел под аккомпанемент грозы с ураганным ветром. Несмотря на шквал дождя, заливающего сцену, актеры продолжили игру. В общем, отчаянная непогода превратилась в эффектный элемент постановки.

В третий день фестиваля прошел еще один музыкальный спектакль – «Однажды в Италии», созданный специально для проекта «Тенор XXI века» под руководством Дмитрия Сибирцева – инициатора и организатора ряда музыкальных, оперных программ, фестивалей,

некогда начинавшего свою карьеру в качестве ведущего концертмейстера Самарского оперного театра. Дмитрий Сибирцев умеет удивлять – ранее он привозил в Тольятти проекты «ВЕГАС» с женскими голосами и «Басы XXI века». Сейчас же Станислав Мостовой, Сергей Писарев, Георгий Фараджев и Александр Богданов, а также и сам Дмитрий развернули перед зрителями трагикомедию с итальянским колоритом и исполнением популярных ритмов – от «Карузо» и «Мамма мио» до скорбного «Адажио» Альбиниони. Особенность постановки – живой аккомпанемент ансамбля TENOR'S BAND, а также мастерство трех теноров, каждый из которых раскрыл суть своего героя в творческой семейной истории. Самым органичным из них, пожалуй, был Станислав Мостовой – настоящий синтетический актер, умеющий делать на сцене абсолютно все. Все было бы совсем хорошо, если бы прекрасные тенора больше пели... Дмитрий Сибирцев тем временем полон планов и идей, собирается привезти на следующий фестиваль спектакль, посвященный Робертино Лоретти. Надеемся, там будет больше нот, чем слов и порой странных (для категории «12+») реплик героев. Погода, кстати, была к команде теноров более благосклонной.

Джазовый экспресс и не только

Второй фестивальный вечер представил программу «Великие имена джаза» в исполнении филармонического джаз-оркестра Республики Татарстан и певицы Адели Музафаровой. Вместе с музыкантами слушатели прошлись по основным стилям: свинг, бибоп, «третье течение», бразильский джаз, смуф, этноджаз и джаз-рок. В джазовых концертах предыдущих фестивалей от зрителей было немало нареканий по звуковой динамике. На этот раз духовые звучали ясно и насыщенно, но не резко, что подтвердило хорошее качество акустической подготовки концертов. Непринужденный рассказ о джазовых направлениях и исполнителях от хударука оркестра, обая-

Ольга Пудова (сопрано) и Цветана Омельчук (меццо-сопрано) представили несколько классических арий и романсов с гармоничным вкраплением элементов рок-музыки. Конечно, коронная ария Доницетти с виртуозной импровизацией в финале (с фрагментом фильма «Пятый элемент») от Ольги Пудовой вызвала восторг, как и в 2023 году, а заключительный микс рок-мелодий буквально наэлектризовал зал.

Наконец, классика!

Четвертый день стал кульминацией «Тремоло» и вызвал наибольший трепет и вдохновение у гостей мероприятия. Здесь уместно вспомнить, что музыкальный термин *tremolo* переводится с

итальянского как «волнительно» – именно эти ощущения, по мнению организаторов, должны испытывать слушатели. Легендарный оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением художественного руководителя фестиваля Фабио Мастранджело исполнил популярные симфонические произведения Вивальди, Чайковского, Пьяццоллы, Гершвина, Бартока и Комитаса. Участие молодой солистки Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина Назии Аминовой (сопрано) придало чувственности и блеска исполняемым ариям из опер Россини. Все было в том концерте выстроено тонко, разумно, сбалансированно. Алексей Возилов, автор идеи и директор «Тремоло», признался, что этот концерт, да и фестиваль в целом, не состоялся бы в таком варианте без партнеров – тольяттинских промышленных предприятий. «Мы просто не смогли бы собрать на одной сцене столько потрясающих артистов. И, конечно, не обошлось без поддержки «Фонда развития музыкального искусства» Фабио Мастранджело, чья роль в развитии музыкальной культуры бесценна. Это соавторы нашего праздника», – заявил организатор мероприятия.

Когда творческие люди собираются в красивом месте – летом, на Волге, на фоне жигулевской «Швейцарии», – у них появляются необычные идеи. Одной из них поделились на пресс-конференции Фабио Мастранджело и концерт-

Анна
ЛУКЬЯНЧИКОВА

Музыковед,
член Союза журналистов России

мейстер-скрипач «Виртуозов Москвы» Алексей Лундин. Речь идет об исполнении оратории Гайдна «Сотворение мира» на рассвете прямо над Волгой. Хор, большой оркестр, солисты – все это вполне можно собрать здесь, синхронизируя замысел венского классика с образами здешней природы. Масштабный музыкальный проект, перекликающийся с поисками Листа и Скрябина в области синтеза искусств, может быть реализован, скорее всего, на юбилейном XX фестивале – в 2027 году. Если найдутся средства.

...В течение всех вечеров зрители могли посетить выставку «Волжский блюз» известного художника Байрама Саламова в галерее, а мимы театра «Вариант» (режиссер Галина Швецова-Скрипническая) традиционно разыгрывали мини-спектакли в антрактах и создавали праздничный фон на фотографиях с гостями. Детская программа «Тремоло», охватившая более 250 участников, включала мастер-классы под живую музыку ханга, лекции по искусству и

другие активности, подготовленные отделом искусств библиотеки «Автоград». Расписной чемодан от Байрама Саламова присутствовал на всех концертах фестивалей как элемент движения, развития, а в финале он был торжественно водружен на сцену и провозглашен символом нового сезона. Организаторы назвали даты следующего праздника искусств на Волге: в 2026 году он пройдет 2–5 июля.

В этом году «Тремоло» привлек около 5 тыс. зрителей из Самарской области, а также Воронежа, Ижевска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы, Йошкар-Олы, Саранска, Оренбурга, Ульяновска, Казани и Нижнего Новгорода. «Люди едут к людям, едут на события, прежде всего. И ваше событие становится гвоздем туристического летнего сезона на уровне страны», – сообщил автор проекта «Россия вдохновляет на путешествия» Геннадий Шаталов, находившийся в составе команды экспертов туристической индустрии.

Добавим, что фестиваль действительно вышел на достойный уровень – апробированы практически все музыкальные жанры и стили, выверены маркетинговые инструменты, сформирован пул партнеров и отличных исполнителей, запущены амбициозные планы. Остается надеяться, что, достигнув «совершенности», фестиваль будет звучать по принципу крещендо – усиливая динамику, повышая качество и в конечном итоге волнуя сердца зрителей.

Майские программы Тольяттинской государственной филармонии полны надежды на будущее. На юных (и даже самых юных) продолжателей лучших музыкальных традиций. На языкательное и мудрое педагогическое сообщество, которое радуется каждому таланту и ведет одаренного музыканта к последующей профессиональной состоятельности.

У этой филармонической команды за многие годы взаимодействия с музыкальными школами, Колледжем искусств имени Родиона Щедрина и музыкантами теперь уже мирового уровня, возвращенными в том числе многими сезонами Молодежного симфонического оркестра Поволжья, сложилась редкая и очень продуктивная формула творческого взаимодействия. Итогом этого союза из года в год становятся концертные программы «Ступени мастерства», в которых сцена отдается молодым.

Симпатичным дополнением витаминов роста для молодых в завершении нынешнего сезона стала программа «С песней по детству». Это был большой и яркий концерт, в котором в День защиты детей на сцене большого зала вместе с Джаз-оркестром филармонии вместе со своими наставниками пели в стиле джаз вокалисты в возрасте от 6 до 15 лет.

Ступени

Проект «Ступени мастерства» – это цикл из трех концертов оркестровых коллективов филармонии – Симфонического, Джазового и Русского оркестров. Для молодых это всегда шанс. Шанс выступить вместе с профессионалами на большой сцене большого зала филармонии. И получить артистические эмоции от волны поддерживающих их аплодисментов, а дружественный зал всегда с волнением воспринимает выступления ребят.

Конечно, в качестве солистов выступают лучшие. Тольяттинцы, уже участвовавшие в городских, региональных и даже российских конкурсах, учащиеся, выпускники и студенты тольяттинских образовательных учреждений искусств дополнительного, начального, среднего и высшего профессионального образования. И музыкальные школы, и колледжи Тольятти и Самарской области используют такую работу для себя как возможность и педагогическое право мотивировать своих учеников на шаг вперед и вверх.

Уже отзвучал джаз в проекте «Ступени мастерства». Уже состоялся концерт Русского оркестра и его юных солистов. Филармония получила более 30 заявок из Тольятти, Жигулевска, Тимофеевки и Суходола Сергиевского района Самарской области. Народное и академическое пение, флейта, домра, балалайка, баян, аккордеон, фортепиано – соло, в дуэтах и ансамблях. Флейтистка **Зара Аюбян** из ДШИ имени М. А. Балакирева и баянист **Артур Андреев** из Тольяттинского колледжа искусств, вокалист **Федор Башев** из Детской школы искусств Центрального района и домристы **Милана Матвеева** и **Макар Воробьев** из колледжа искусств имени Р. К. Щедрина, балалаечник **Егор Панферов** из Детской музыкальной школы № 4 им. В. М. Свердлова и многие их сверстники уж точно подросли на пути к профессии благодаря этому проекту. Трепетно, внимательно, деликатно и очень профессионально подошли к этим выступлениям ребят главный дирижер Русского оркестра заслуженный артист Самарской области **Василий Кормишин** и его музыканты.

К народным краскам прибавилась неожиданная пока, быть может, новинка: в концерте приняли участие выпускники отделения «Музыкальное звукооператорское мастерство» Тольяттинского колледжа искусств им. Р. К. Щедрина **Никита Беднаж**, **Ксения Борисова** и **Артем Андреев**. Под руководством своего преподавателя и звукорежиссера Тольяттинской государственной филармонии **Андрея Леонидовича Матвеевко** они «озвучивали» концерт за звукорежиссерским пультом.

На третьем концерте в сезоне 2024–2025 в рамках проекта «Ступени мастерства» на большую сцену Тольяттинской филармонии вместе с Симфоническим оркестром под управлением **Даны Муриевой** вышли молодые музыканты из Тольятти, Москвы, Уфы и Брюсселя (Бельгия). Произвучали произведения русских и европейских романтиков, советских композиторов, венская классика, французская неоклассика и музыка тольяттинского автора.

Под знаком Сивакова

Концерт прошел при поддержке Международного благотворительного фонда Владимира Сивакова. В качестве приглашенной участницы в программе выступила стипендиат фонда скрипачка **Софья Харитонова**. Когда-то она училась в Детской музыкальной школе № 4 г. Тольятти у известного педагога Волковой В. Т., а сейчас продолжает обучение в ЦМШ – Академии Исполнительского искусства в Москве. В ее исполнении прозвучала первая часть Концерта № 1 для скрипки с оркестром Сергея Прокофьева.

На сцене филармонии вновь выступила участница сессий МСО Поволжья, выпуск-

санные для ребят отечественными композиторами: «Такой репертуар в том числе был обусловлен отсутствием музыкального материала. И то, что сделал Эдуард, конечно, неоценимо». Юные вокалисты **Аделина Дудко**, **Миша Ферафонтон**, **Вика Королева**, **Мариам Геворкян**, **Изабелла Абдурахимова**, **София Гуленко** и их сверстники пели произведения, которые теперь аранжированы Эдуардом для джазового оркестра. Прозвучали «Веселый сапожник» и «Летка-енка», «Робот Бронислав», «Волшебник-недоучка» и «Что такое доброта». Много песен, много симпатичных одаренных ребят, которым посчастливилось петь с самым настоящим большим оркестром.

Марта ТОНОВА

Журналист

Домашние концерты. Мама и я пели, отец играл на гитаре. Подбирали себе репертуар. Однажды я выбрала песню «Пропала собака». И родные потом часто просили меня её исполнить. Душевная, трогательная история. Одна из первых в моем песеннике-тетрадке.

Я думаю, песни для детей должны быть добрыми и умными. Не надо их упрощать. Ребенок должен испытывать эмоцию от прослушивания. Либо это веселая песня, либо грустная. К сожалению, сейчас много песен

Растем вместе

ница ДМШ при Тольяттинском музыкальном колледже им. Р. К. Щедрина и Музыкального колледжа Московского государственного института музыки им. А. Г. Шнитке скрипачка **Софья Насибулина**. Сейчас девушка учится в Королевской консерватории Брюсселя (Conservatoire royal de Bruxelles).

Зал аплодировал студентам Тольяттинского колледжа искусств им. Р. К. Щедрина скрипачам **Карине Кудряшовой** и **Кириллу Провирину**, **Даниилу Тошеву** (туба), **Кривецкой Анастасии** (фагот), баянисту, выпускнику колледжа Щедрина **Ивану Савиных**, выпускникам МБУ ДШИ им. М. А. Балакирева, ныне обучающимся в Москве альтисту **Илье Павлову**, флейтисткам **Маргарите** и **Алисе Дубским**, учащейся Лицея искусств скрипачке **Ольге Красиной** и пианистке **Рите Ершовой** из ДМШ № 4. Все они попробовали большую профессиональную сцену «на вкус» и внесли в музыкальный финал весны-2025 новые яркие краски.

С настоящим оркестром

О чем поют сегодняшние дети? Есть ли для них, сегодняшних, такая же широкая палитра песенных настроений, какая была в прежние времена? Ответ на этот вопрос слушатели узнали в одной из песен концерта 1 июня, в котором принимали участие самые маленькие певцы в программе «С песней по детству». Джаз-оркестр филармонии под управлением заслуженного артиста Самарской области **Валерия Мурзова** и аранжировщик **Эдуард Деско** открыли сцену детям, которые на этот раз не исполняли хитов зарубежной эстрады. Только песни отечественных авторов и исключительно на родном языке царили в этот день. К этим композициям трубач джазового оркестра филармонии **Эдуард Деско** специально создал оркестровые аранжировки двадцати песен.

Директор филармонии **Лидия Семенова** отметила, что в ходе концерта в джазовом формате звучали современные песни, напи-

А мы пели...

Какие песни любили вы в своем детстве и почему? О чем поют сегодняшние мальчишки и девочки? Вопросы вовсе не праздные. Поэтому мы спросили об этом известных тольяттинских музыкантов.

Лидия Семенова, директор Тольяттинской филармонии:

– Помню, в школьных концертах мы часто пели с одноклассницей песню «Орленок», на два голоса. И нам аккомпанировал на баяне мой папа. А потом эта песня наполнилась для меня уже другим смыслом – после того, как я в 12 лет побывала во Всероссийском пионерском лагере «Орленок». Это была особая школа жизни, с ежедневным ритуалом пения песен у костра, разговорами о прожитом дне, о жизни в целом. В песнях звучали мотивы дружбы, любви к Родине, природе и заботы о ближнем, звучали призывы к учебе и труду. Все это помогало нам, детям, развивать чувство сопричастности к своей стране и ее истории.

Можно ли это назвать воспитанием чувства патриотизма? Несомненно, да! А вообще, дома было много песенников с нотами, так что играли и пели песни все подряд.

Существует такое мнение, что высокое качество советских песен было связано с мощным фильтром отбора. При Гостелерадио существовал Совет по песне, в который входили лучшие композиторы и лучшие поэты. Это действительно требовало от создателей песен анализировать все аспекты произведения и выдавать качественный продукт. В итоге получались песни, где на высоком уровне были и музыка, и аранжировка, и слова, и исполнение. Это касалось также и песен для детей.

Дана Муриева, стипендиат фонда имени Мстислава Ростроповича, лауреат XI Международного музыкального конкурса-фестиваля им. Савелия Орлова – 2024, дирижер Симфонического оркестра Тольяттинской филармонии:

– Теплые, светлые воспоминания у меня о песне «Пропала собака» Владимира Шаин-

ни о чем. Музыкально и смыслово очень примитивных, без которых явно можно обойтись в жизни. А так быть не должно. Песня должна занять свое местечко в душе ребенка и делать нас лучше. В этом искусство.

Сергей Радаев, саксофонист, руководитель ансамбля солистов Джазового оркестра:

– Мне очень нравилась светлая «Оранжевая песенка». Наверное, потому, что в ней яркая и красивая жизнь. И еще потому, конечно, что она про маму. Когда моя дочка Полина была еще маленькой, она любила те же песенки, что и я в своем детстве. Мы вместе слушали «Кораблики», «Облака»... Сейчас ей уже пятнадцать, и в ее плей-листе уже другая музыка.

Артем Лысяков, гитарист, солист отдела специальных программ филармонии:

– Много песен из детства, которые можно назвать в ответ на этот вопрос. Но, пожалуй, самая любимая – «Чунга-чанга». Я смотрел мультик и подпевал песенку. Потому что она очень веселая. Конечно, все зависит от того, в какой среде растет ребенок. Если родители не занимаются с детьми, те впитывают в себя то, чем не очень хотелось бы наполнять детскую душу. То, что слышат вокруг. Если прививать им вкус к музыке, начиная с самых «юных» песенок, малыши получают прививку хорошими стихами и музыкой. Моему сыну Савелию всего полтора года. Он, конечно, тоже поет: сам нажимает на клавиши, сам изображает то мишку, то птичку. И сам себе аплодирует.

Наталья Сорочкина, джазовая вокалистка, преподаватель Тольяттинского колледжа искусств им. Р. Щедрина:

– Я не исключение: очень любила «Оранжевую» песенку. Часто пела колыбельную для звездочета. Помните: «Там высоко-высоко кто-то пролил молоко, и получилась млечная дорога. А вдоль по ней, вдоль по ней между жемчужных полей месяц плывет, как белая пирога»? Песня из детства должна быть связана с этим вашим детством. Настроением, реалиями, чувствами. Тогда она затронет сердце и останется с вами на всю жизнь.

Вместе-пра-ле-пра-ле!

Инга МАЙОРОВА

Редактор портала «Музкарта»

Духовой оркестр Самарской детской музыкальной школы № 18 получил награду музыкального фестиваля «Виват, Россия!» за лучшее исполнение конкурсной программы

...Вот приходит на концерт типично городской человек, прилипший, присохший к ком-фортной жизни. И вдруг он слышит звуки духового оркестра... Спросите его в эту минуту, о чем он сейчас думает, и он точно скажет: о любви, о детях, о родине, о Боге.

Главный военный дирижер России, композитор генерал-лейтенант В. М. Халилов

В советские годы в пионерском лагере «Артек» (как, впрочем, и по всей стране в пионерских дружинах и дворцах юных ленинцев) вожатые-комсомольцы учили своих подопечных пионеров барабанить на красивых барабанах с широкими белоснежными ремнями. Деревянные палочки сначала не хотели слушаться и выскальзывали с обидным стуком на пол, но постепенно начинали выбивать из натянутой кожи упругий, звонкий голос, выравнивали сильные доли. В команде, в ансамбле.

Чтобы было легче запоминать ритмический рисунок победного марша, помогающего шагать в ногу к великим целям равенства, братства, служения своей стране – поверьте, это были хорошие цели!

– юные барабанщики повторяли вслух нехитрые речовки. Удар правой рукой назывался «пра», левой – «ле», а двумя руками вместе так и назывался, стремительно и четко: «вместе!». И, пожалуй, это был и есть самый важный момент в коллективной игре на музыкальных инструментах – слово «вместе». Заключено ли оно в навывке каждого слышать соседа по оркестру и весь оркестр сразу или в точном уколе дирижерского жеста, аутфакте или четком снятии.

Именно барабанщики, явно волнуясь, но очень дружно, начали выступление детско-юношеского духового оркестра ДМШ № 18 на конкурсе-фестивале «Виват, Россия!». Яркий праздник детских и юношеских духовых оркестров состоялся в июне в Чебоксарах. Наши ребята и девочки, все в красивой современной форме, дизайнерских футболок, беленьких кепоч-

ках и кроссовках, стартовали так: сначала первая «ударная» шестерка из барабанов и тарелок с задорным мини-дефиле, затем воздушный дуэт флейточек «красаавица народная» – заманчивое вступление, и... роскошное перестроение в попури замечательных мелодий, под которые хотелось вместе с оркестром легко маршировать, танцевать и петь. Неудивительно, что в публике начали подпевать кларнетам про «течет моя Волга» и потом устроили овацию!

Руководил коллективом и шагал с ним специальным строевым «балетным» шагом, одновременно показывая все детали и нюансы исполнения, преподаватель школы и артист муниципального духового оркестра Антон Чеботарёв. Кстати, про этот шаг: так как звук инструмента на ходу дрожит, нужно уметь наступать не на пятку, а на носок! И это тоже отдельное искусство.

СПРАВКА

Детско-юношеский духовой оркестр ДМШ № 18 основан в 2012 году Валерием Любимовым, с 2017 года носит звание «Образцовый художественный коллектив». Бесменным вторым дирижером со дня основания является Мария Кривова. Антон Чеботарев принял эстафету руководства в 2019 году. В настоящее время концертный состав оркестра насчитывает 26 участников, младший состав – 17. В 2018 году был открыт набор на ударные инструменты, в 2021 создан ансамбль барабанщиков. Ежегодно коллектив принимает участие в городских, региональных и межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, городских социально значимых мероприятиях.

Фестиваль детских духовых оркестров «Виват, Россия!» проводился при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Это была первая поездка коллектива на столь крупный форум. Председатель жюри конкурса – заслуженный артист России, профессор кафедры медных духовых инструментов Российской академии музыки им. Гнесиных Владимир Школьник. В программе фестиваля принимало участие 19 коллективов (Татарстан, Ульяновская обл., Нижегородская обл., Пермь, Москва и Московская обл.).

Антон ЧЕБОТАРЁВ:

– Духовой оркестр – это место, где дети через мир искусства постигают богатство человеческого духа, учатся мыслить, искать, творить. Очень важно, чтобы каждому была привита любовь к музыке, чтобы каждый, независимо от того, станет он профессионалом или нет, научился передавать свои переживания, мысли языком музыки и понимать её. Важна и работа в коллективе, в ансамбле, взаимопомощь. Духовые оркестры вдохновляли наших солдат практически во всех крупных сражениях отечественной истории, играли на победных парадах. Игра на духовых музыкальных инструментах – это дисциплина и ответственность, самовыражение и эмпатия, коллективизм и сотрудничество. Она не только развивает музыкальные способности, но и служит мощным инструментом нравственного воспитания детей! Работа с юными музыкантами, сложно, а иногда и невозможно сказать, где обучение, где творчество, где воспитание... Лишь некоторые из них станут профессиональными музыкантами. Но главное, чтобы все они выросли профессиональными любителями музыки, состоявшимися личностями, любящими и умеющими творить вокруг себя прекрасное.

Шестнадцать: много или мало?

Театр «Дилижанс» назвал лучшие эскизы шестнадцатого фестиваля «Премьера одной репетиции»

На самом деле победителей традиционно выбирал зрительный зал. Вот уже шестнадцать лет лучшие работы фестиваль называет по воле тех, кто смотрит, а потом горячо обсуждает и голосует. То есть его величество зритель. И это одна из лучших традиций театрального события, на которое съезжаются молодые режиссеры со всей страны. А обсуждение эскизов конкурсной программы – любимая и очень эмоциональная часть большой фестивальной программы. Хотя бы потому, что за эти годы «Дилижанс» сумел вырастить насмотренного, искреннего, говорящего и почти профессионального зрителя, в помощь которому работают лучшие театральные критики России, а в этом году еще и Белоруссии.

В театр – семьей

Нынешний XVI, фестиваль-2025 был посвящен теме «Семейный спектакль». Актуальную тему реализовывали пять конкурсных и один внеконкурсный эскиз, ну а билеты раскупались задолго до первого дня фестиваля, который уж точно можно считать брендом города и не только.

Высокую марку этого любимого горожанами события легко подтверждает невероятно интересная

гостевая программа. В Тольятти собрались три знаменитых театральных коллектива: «Открытое пространство» с берегов Невы со спектаклем Яны Туминой «Деревня канатоходцев», отмеченным «Золотой маской», Санкт-Петербургский театр юного зрителя имени Брянцева со спектаклем Ивана Миневцева «Лучшевсехний папа, или Краденое солнце» по пьесе И. Васильковской и «Школа драматического искусства» из Москвы со спектаклем Даниила Акутина «Моя жизнь» по одноименной повести А. Чехова.

Там, высоко в горах

Спектакль «Деревня канатоходцев» предъявил нам не только великолепную четверку актеров из талантливой команды, но и, например, потрясающего художника по свету. Свет в этом действе творил настоящее подоблачное чудо, приближал зрителя к легендам горцев, заставлял – нет, позволял «читать» со сцены поэтический драматургический текст, а он вновь открывал сердца и души навстречу настоящему театральному искусству.

«Деревня канатоходцев» – еще и великолепная сценографическая картинка, которая легко принимает очень интересный авторский костюмный ансамбль спектакля и трепетно, практически полётно, дополняет его удивительными, очень миниатюрными куклами, без которых не случилась бы эта дагестанская сказка-быль.

Спектакль покориет красивым, но очень сдержанным или даже почти аскетичным синтезом кукольного и драматического.

Говорить же о метафоричности, живописности, духовности этой работы невероятно сложно, потому что догнать простым прозаическим, житейским словом настоящую поэзию невозможно. А поэзия случилась. Первый спектакль гостевой программы сделал заявку на высочайший уровень фестиваля в Тольятти, и «Премьера одной репетиции» достойно ответила ему своими семью дальнейшими вечерами.

День второй

Продолжил насыщенную гостевую программу спектакль дружественной команды знаменитого Санкт-Петербургского ТЮЗа имени А. А. Брянцева – «Лучшевсехний папа, или Краденое солнце». С этим театром «Дилижанс» роднят имя и эстетика их первого и главного театрального учителя Зиновия Корогодского. Команда ТЮЗа из Санкт-Петербурга приехала в Тольятти, чтобы впервые предъявить зрителю веселый и одновременно трагический сюжет о жизни Корнея Чуковского и его любимой дочери Муры.

Театральный питерский критик Оксана Кушляева сказала во время обсуждения этой работы, что и в сценографии, и в сюжете этого спектакля все вроде бы очень-очень просто. И так непросто, конечно.

Детвора привычно и ожидаемо радовалась страшным козням много раз виденного в фильмах и прочитанного жестокого, но изученного, а потому не такого уж страшного Бармалея. Но зато заметно замирала в сценах, в которых так горько и безнадежно рушилась и таяла жизнь Муры...

Ланьбо Цзяо и ее птичий двор

Талантливая китаянка Ланьбо Цзяо во время обсуждения её эскиза призналась, что живя в Китае, она практически не ходила там в театр. А когда друзья-выпускники из школы поехали продолжать образование кто в Америку, кто во Францию, она не захотела поступать как большинство и отправилась в Россию. Правда, перед этим девушка в Китае выучилась на телевизионного режиссера, а уж потом поступила в Российский государственный институт сценических искусств в Санкт-Петербурге. Там в 2023 году Ланьбо получила диплом режиссера, но не остановилась на этом, решила продолжить образование в Москве, а сегодня уже успешно учится в ГИТИСе.

В Тольятти Ланьбо Цзяо тоже предъявила эскиз, который стал лучшим на шестнадцатом фестивале «Премьера одной репетиции». Ее работа «Хромая утка и слепая курица» изрядно насмешила и заставила хорошенько подумать о сложном и важном: дружбе, доверии, мечте. Эскиз по произведению У. Хуба воплотили на сцене талантливые тольяттинские артисты Екатерина Зубарева и Никита Черных, которые исполнили главные роли в этой смешной, мудрой и в общем философской истории.

Василий Лимонов и все-все

Василий не победил в голосовании зрителей, но был отмечен фестивальным жюри. Специальная премия в номинации «За лучшую инсценизацию прозы» досталась

Театральный проезд

Марта ТОНОВА

Журналист

именно ему. Наградили Василия Лимонова за эскиз «Что мой сын должен знать об устройстве этого мира» по рассказам Фредрика Бакмана.

А вообще в конкурсной фестивальной программе «Режиссерская лаборатория» было представлено пять спектаклей-эскизов, среди которых «Бегемот-КАМпот» от режиссера Валерии Абумовой из столицы, «Ма-син-син» в постановке Александры Кохан из Магнитогорска. И еще одна особенная работа фестиваля «Над пропастью во ржи» по произведению Дж. Д. Селлинджера от Александра Букурева из Санкт-Петербурга, которая при случае могла бы dorasti до репертуарной версии этого эскиза.

Накал широкого обсуждения спектакля – верная примета возможного интереса к производству, если бы он смог появиться в будущем репертуаре театра. Лично я за такое решение «Дилижанса». Во внеконкурсной программе «Режиссерской лаборатории» вновь участвовал эскиз актрисы и режиссера театра «Дилижанс» Екатерины Зубаревой «Мальчик-головашар». Катя давно показывает на фестивальных показах свои режиссерские работы и делает это на таком уровне, что большинство из них входит в афишу «Дилижанса». У Кати чутье на драматургию, умение творить интересные инсценировки, способные выжить на сцене, и талант. Талант актрисы и режиссера, который украшает афишу тольяттинского театра с улицы Степана Разина.

А фестиваль украшает театральную жизнь Самарской области.

Алексей Пономарёв: «Человеку, который рассказывает, надо помогать»

Портрет на фоне

Музыка в театре – не просто фон. Она активный участник действия и работает на идею спектакля. Будоражит зрителя, усиливает впечатление от происходящего на сцене, может «растягивать» и «сжимать» время. И даже сама иногда становится главным героем. Быть театральным композитором значит создавать музыку, которая на сцене живет. Это особый талант, которым в полной мере обладает Алексей Пономарёв – композитор, заведующий музыкальной частью драматического театра «Колесо» им. Г. Б. Дроздова. Совсем недавно он отметил сразу два юбилея – 55-летие и 30 лет работы в театре.

«Люди как люди»

– Алексей, что 55 лет, что 30 – срок немаленький. И столько всего за это время было сделано... Но для творческого человека самое интересное – это то, чем он занят прямо сейчас. А это, собственно, подготовка к бенфису. И это крайне интересная работа, потому что – Зоценко!

– Ну, эта история началась достаточно давно, потому что сперва я хотел сделать просто пьесу, чисто по рассказам. Но задача объемная, потому что рассказы все небольшого размера, и, соответственно, чтобы воплотить их на сцене, надо прописывать хорошую, большую драматургию. И возникла идея сделать из этого такой мюзикл для драматического театра. Как будет написано в афише – «Пролетарский мюзикл по рассказам Зоценко «Люди как люди». Хочется людям показать, что всё, что происходило и сейчас является историей, было не так давно. Двадцатые и тридцатые годы, нэп – с тех пор даже стало еще не прошло. Мы зачастую не замечаем, как меняется мир. 30–40 лет назад страна ведь тоже была совсем другая. Но я хочу сказать о том, что люди не меняются, – что сто лет, что сто тысяч... Проблемы, потери, радости – всё то же самое.

– В очередной раз заглянем в зеркало, как говорится. В какой сейчас всё это стадии?

– В стадии работы. Первый акт готов целиком по драматургии и по музыке. Это достаточно объемная работа. Второй акт практически до половины. То есть я подхожу уже ближе к финалу.

– Будете опираться на музыку, которая звучала в то время?

– Безусловно, только так. В свое время это было новаторством – перенести действие какой-либо пьесы – Островского например, как мы делали «Банкрота» с Глебом Борисовичем Дроздовым, – в наше время, про «малиновые пиджаки». Это было созвучно. Но когда этот режиссерский ход становится общим местом... Мне хочется, чтобы люди почувствовали звучание той эпохи. Это же было самое такое красивое, теплое время для людей. 30-е годы – это модерн. Это фокстроты, ретайм, джаз, Утесов... И еще «оттепель», когда твист, рок-н-ролл – все вот эти дела начали с Запада как-то проникать. Народ начинал одеваться по-другому, это некая игра была. И не воспользоваться этими красками было бы грешно. Я вообще люблю сделать так, чтобы было ощущение времени.

– Когда мы увидим этот спектакль?

– Все зависит от руководства, потому что у нас достаточно плотный график. В театре идет большой ремонт – сперва снаружи, потом внутри. Это сугубо определенная. И в это время люди не сидят без дела. Ярослав Францев прямо сейчас делает мистерию по сонетам Шекспира на большой сцене, чтобы

открыть сезон, порадовать людей. Сезон немного скомкан, разбит на два этапа. И в этот маленький промежуток времени мы вынуждены впихнуть несколько работ. В том числе, чтобы не терять юбилейный год, потому что он для меня вообще праздничный получается. У меня еще серебряная свадьба была с супругой в этом году.

– Елена Радионова, ведущая актриса театра «Колесо», – для тех, кто не знает, да.

– Словом, много всего. Будем надеяться, что где-то в декабре будем праздновать мой бенфис. И потом театр снова уйдет на ремонт.

– Сезон действительно и хлопотный, и интересный. Еще один проект – работа над восстановлением спектакля «Ночь ошибок». Ведь этот спектакль уже был в вашей творческой биографии? И теперь он будет посвящен Глебу Борисовичу Дроздову.

– Да, нашему мастеру в этом году было бы 85 лет. В свое время мы это придумывали, это был 1996 год. Был курс Игоря Касилова, тот курс, который Глеб Борисович набирал в ГИТИС. И, соответственно, вместе мы придумывали образный язык, потому что пьеса очень интересная. Текст обогащался шутками, которые были понятны в то время, все это оживлялось. Спектакль был очень любим зрителем. Выдержал большое количество показов. И все это жило ровно в том времени, когда оно делалось. Сейчас мы посмотрим, как наши молодые артисты справятся с этими задачами, потому что Наталья Степановна Дроздова хочет восстановить этот спектакль. Музыку к нему я уже обновил – на новых инструментах. Потому что тогда это были такие звуки 90-х годов, а развитие техники как идет! Сейчас уже, конечно, мощь и красота. Мне самому хочется посмотреть, что из этого выйдет.

Уместность и целостность

– Как происходит ваш творческий процесс? Мне рассказали, что пишете вы по ночам. Получается, что и жизнь большей частью в ночное время проходит? Это же, наверное, и отношение к действительности как-то меняет, ведь ночью все кажется другим...

– Так получается, на самом деле это не есть хорошо. Это такой уклад жизни – писать ночью. У меня отец был писатель-историк. Он тоже работал по ночам. И я сейчас его понимаю, потому что тихо, спокойно, нет каких-то вибраций. Вибраций общества, условно говоря, – все спят, все отдыхают, всем хорошо. И, особенно если ты пишешь текст, это очень помогает, что нет отвлекающих моментов. А так, в принципе, хотелось бы вставать рано, делать зарядку, как все люди хорошие. Но, пока в работе, я этого позволить себе не могу. Так настроен организм уже.

– Как вы вообще пришли в профессию театрального композитора? В вашей биографии так интересно написано: «1988 год – служба в армии, играл в полковом оркестре на тромбоне, был переведен в Оренбургский военный клуб, в ансамбль песни и пляски. Демобилизовался музыкальным человеком. В 91-м году начал сотрудничать с театром «Колесо». Просто пришли и сказали: «Здравствуйте, вам музыкант не нужен?»

– Нет, конечно. Было такое время. Времена переломов диктуют новую логику поведения, наверное, для руководителей, для всех: пользуйтесь шансом делать то, что вам нравится в жизни. Но ведь еще важно попасть в то время, в то место. Мне повезло, что так получилось.

За год или за два до моего ухода в армию театр «Колесо» открылся в Тольятти – в двух шагах от моего дома. Я все время ходил, думал, что же это такое, интересно. Потом в Оренбурге, когда я служил в ансамбле песни и пляски, они

приезжали на гастроли, я все думал – надо зайти. И как-то все стеснялся. Во время службы в армии мы с Игорем Касиловым переписывались, до этого вместе учились в нашем политехническом, где был свой СТЭМ, и выяснилось, что он после института, получив высшее образование, поступил к Глебу Борисовичу на курс ГИТИСа как актер. И когда я из армии вернулся, они ставили новогоднюю сказку «Приключения Чиполино». Это был 1991 год, и он меня попросил для себя (а любой актер – это одиночник), попросил написать песню. Он играл адвоката Зеленого Горюшка, персонажа мерзкого. Я ему написал такой свинг. Понравилось

АЛЕКСЕЙ ПОНОМАРЕВ – композитор, заведующий музыкальной частью драматического театра «Колесо» им. Г. Б. Дроздова. Родился в 1970 году в Тольятти. В театре с 1995 года. Автор музыки к более чем 100 спектаклям театров России, пьесам и инсценировкам, а также книги «Роль длиною в жизнь» – о народном артисте России Викторе Дмитриеве. В 2017 году окончил Тольяттинскую консерваторию по классу «академический вокал». Пишет музыку в разных жанрах для театра, кино, телевидения, эстрады. В родном театре написал музыку к спектаклям «Ночь ошибок», «Пять вечеров», «Варшавская мелодия», «Зыковы», «Романтики», «Мёртвые души», «Любовь и голуби» и многим-многим другим. Лауреат премии «Признание таланта», учрежденной коллективом театра «Колесо» в память о народном артисте России Глебе Дроздове (2008). Диплом муниципального этапа областной общественной акции «Народное признание» в номинации «Признание и уважение».

всем ребятам, кто играл, – все были овощи на грядке. В итоге я написал, по-моему, 12 песен – каждому выходная, какие-то ситуационные вещи, все получилось, понравилось Глебу Борисовичу. Наталья Степановна была у них как мастер курса, режиссер-педагог этого спектакля. В итоге спектакль обрел совсем другую форму, такого веселого хорошего капустника, который чуть ли не рекордсменом является по показам, он прошел больше 250 раз точно...

Ну и, кроме того, тогдашний завлит театра «Колесо» Эдуард Иванович Пашинов, легендарный человек, дружил с моим отцом, они вместе открывали тольяттинскую писательскую организацию в свое время. Отец попросил его посмотреть мою работу в «Чиполино» – я же, помимо музыки, и тексты там писал. Все пригрозилось.

– Можно ли сказать, что у вас есть свой творческий стиль? И что на него повлияло? Есть же, говорят, «наслушанность», «насмотренность» – что вы сами слушаете, любите?

– Я считаю, что музыкальная среда нас окружает постоянно, и люди, сами того не осознавая, получают такой общекультурный код. Для меня, по крайней мере, для моего поколения, это наши кинокомпозиторы замечательные: Рыбников, Зацепин, Гладков. Это вещи, которые буквально находятся в культурном коде нашего поколения, нашего народа. Это очень добрая, светлая, красивая, веселая, правильно оркестрованная, аранжированная музыка. Более того, в ней есть внутренняя драматургия, чем отличается театральная музыка от «светской». Она является пер-

сонажем либо отходит на задний план, то есть это такое живое существо, которое незримо рядом с актерами в спектакле присутствует.

– Приходилось ли когда-нибудь ради спектакля полностью менять изначальную музыкальную концепцию? Она уже сложилась, и вдруг вы видите, что не подходит?

– Понимаете, в чем дело. У нас интересная история. Есть авторы, они получают авторские отчисления: композитор, художник, драматург прежде всего. А режиссер авторских вознаграждений не получает. Он не является автором, он является рассказчиком, как ни странно. И я считаю, что человеку, который рассказывает, надо

Елена САФРОНОВА

Журналист

работал, и сделали мы творческий вечер часа на полтора, где он рассказывал про свою жизнь, начиная с детства, – я диалоги там прописывал, нюансы разные. И в итоге этот материал лег в основу книги «Роль длиною в жизнь». Это на самом деле память, увековечение памяти. Я это только потом, после его ухода, начал понимать, а до этого – ну, давай, давай, давай, делаем, репетируем, вперед-вперед...

– Что вообще значит для вас театр «Колесо»? Актеры, которые здесь служат, жизнь, которая здесь происходит? Что это за мир? Как вы его понимаете?

– Хотелось бы сказать, что это дом. Но даже дома ты работаешь и думаешь про театр «Колесо», я же не для себя, в ящике пишу – нет, это вот сюда. Это больше, чем дом. С другой стороны, вот перед тобой проходит поколение актеров – и с ним целая жизнь. Потом следующее поколение – они уже немножечко другие, ты с ними, и уже ты старше... И так далее, масса людей. После смерти мастера, когда Глеба Борисовича не стало, мы не знали, куда театр пойдет и как он вообще будет существовать, потому что привыкли к определенному миссионерскому образу. Мне очень жаль об этом говорить, но институт худруков как таковых истончается, все меньше и меньше его, потому что из таких глыб, какие пришли в послевоенное время, родились и прожили не самую легкую жизнь в Советском Союзе, где были и цензура, и в то же время высокая степень требовательности к творчеству, и сложились такие мощные фигуры, вокруг которых театр строили, – и ученики, и драматурги, и творческие люди, и все-все-все... То есть человек сам в себе несет эту мощь. Худрук – это идеолог, коммуникатор, вокруг него мир становится другим. Вот этого хотелось бы, потому театр – единица творческая. И функция у него такая – делать мир вокруг себя лучше.

– А как вам вообще работается в Тольятти? Способствует ли город творческим людям? Легко ли им здесь быть в творчестве?

– Про себя я могу сказать одно: я не уехал отсюда. Меня звали, тянули в Москву. Я мог бы спокойно работать там уже очень давно. Но, во-первых, у меня родители здесь оба упокоены. Во-вторых, это Волга. Мы мало придаем значения каким-то вещам, к которым привыкли с детства. Но неспешность, простор, несуетливость располагают к созерцанию... Творческие люди тоже разные есть. Молодежи, может быть, не хватает здесь столичной суеты, решения огромного количества проблем за промежуток времени. Поэтому и едут искать какого-то счастья там. На самом деле, мне кажется, здесь все оптимально. Если в бытовом плане все нормально, реализоваться можно. Просто я такой человек. Я в Москву приезжаю дня на три-четыре, пообщаюсь быстрее-быстрее – и всё, домой. Наши актеры, музыканты тольяттинские и в Москве, и в Санкт-Петербурге ценятся, но это люди с опытом, с образованием, со знанием. Поэтому надо сначала на каком-то уровне реализоваться здесь.

– Есть ли проект, мечта, которую пока не удалось осуществить?

– Я хочу написать пьесу для своей жены. Ее именную пьесу. Какую-то вещь, которая вот только ее. И подписать: «Никому не трогать». Такой эксклюзив. Вот это я хочу сделать.

Фото автора

«Куксъезд-2025»

Всероссийский фестиваль, посвященный защите Отечества

В Самарской области одним из самых масштабных событий прошедшего театрального сезона стал состоявшийся в Тольятти в июне 2025 года Второй Всероссийский фестиваль театров кукол «Куксъезд». Два года назад первый «Куксъезд» был посвящен 50-летию Тольяттинского театра кукол, темой фестиваля в этом году стала защита Отечества, борьба с фашизмом как в годы Великой Отечественной войны, так и в наши дни.

В программе «Куксъезда» были не только спектакли, кстати сказать, прошедшие на аншлагах, но и лабораторная работа – обсуждения экспертами и творческими коллективами театров фестивальных показов, мастер-классы, дискуссии. Сочетая творческое начало и административно-организационный профессионализм, тольяттинцы вновь доказали, что могут провести театральный форум четко и слаженно, в по-настоящему дружеской атмосфере.

Собрать афишу тематически столь значимого фестиваля – задача непростая. Не менее ответственно – не ограничиться в обсуждении поднятых проблем общими рассуждениями, а выйти на предельно честный диалог с создателями спектаклей и публикой как с социально-политической, так и с художественной точки зрения. Мне довелось принять участие в фестивале и как драматургу, и в качестве члена экспертного совета.

Со слезами на глазах мы смотрели открывший фестиваль спектакль Государственного академического центрального театра кукол «Ленинградка» в постановке Бориса Константинова, а затем – осуществленную Николаем Бабушкиным в Ивановском областном театре кукол сценическую версию рассказа Геннадия Черкашина «Кукла. Блокадная история». Гражданское звучание и символизм этих постановок стали ориентиром, с которым так или иначе сверялись эмоциональные впечатления и размышления экспертов и участников фестиваля.

Нельзя не отметить жанровое разнообразие фестивальных спектаклей, где сказки соседствовали с притчами и документально достоверными драмами, и обращение к зрительской аудитории самого разного возраста – от малышей и подростков до взрослой публики.

На фестивале состоялся круглый стол театральных менеджеров, на котором директора театров, главные режиссеры, сотрудники административных служб и актеры обсудили волнующие их вопросы, выработали в формате меморандума ряд предложений, требующих решения на уровне региональных властей и Союза театральных деятелей России.

«Куксъезд» дал возможность убедиться в том, что далеко не всё в театре решают внушительные постановочные бюджеты, спецэффекты и технологии. Практически все фестивальные спектакли были решены в синтезе театра кукол и драматического театра, в живом актерском плане, в трогательном единении с куклами, рождающем в зрительном зале душевный трепет и сердечный отклик.

Песня о бумажных крыльях стала квинтэссенцией героико-ро-

• «Кукла. Блокадная история». Ивановский областной театр кукол

• «Я родился завтра». Набережночелнинский государственный театр кукол

мантической сказки Ирины и Яна Златопольских «Ястребок» в режиссуре Вадима Смирнова в Тульском государственном театре кукол.

Драматург Рагим Мусаев, режиссер Андрей Абрамов и Набережночелнинский государственный театр кукол предприняли неординарную попытку яркого и при этом философского повествования о русском солдате, столетиями проходящем сквозь сражения с половцами, шведами, фашистами, украинскими неонацистами. В спектакле «Я родился завтра» все мужские роли исполняет заслуженный артист Республики Татарстан Егор Митрофанов, многогранный талант которого умножен на феноменальную самоотдачу и мужское начало.

Одно из художественных событий фестиваля – знакомство с театром кукол из небольшого городка Краснотурьинска, что в Свердловской области. Трогательной балладой о любви на войне стала «Брестская крепость», поставленная Алисой Ермак-Залевской по повести Бориса Васильева «В списках не значился» в инсценировке Дмитрия Богославского.

Все мы из земли вышли и в землю уйдем. Все уйдем, а настоящая

• «Мать солдата». Тольяттинский театр кукол

любовь останется на века. Метафизика этого неугасаемого чувства по-русски сердечна и столь

же по-русски безгранична в моноспектакле Натальи Крамер по пьесе Олега Богаева «Марьино поле». Bravo, Димитровградский филиал Ульяновского театра кукол! Bravo, режиссер и исполнительница всех ролей Наталья Крамер!..

Зоны творческой турбулентности случаются практически на каждом театральном фестивале. На мой взгляд, из двенадцати заявленных на афише «Куксъезда» названий не оправдывали ожиданий «Сонин секрет» Липецкого государственного театра кукол, коллектив которого отказался от обсуждения спектакля, и «Солдатская крауха» Тюменского театра кукол, шокировавшая этической и эстетической невразумительностью происходящего на сцене, где фашизм карикатурно примитивен и не более того...

О современной драматургии для театра кукол, о текстах и подтекстах, о природе творчества, о режиссуре, кукловодстве и о времени, которое не стоит на месте, шла речь на обсуждениях спектаклей. На «Куксъезде» нет борьбы за ту или иную номинацию, лауреат фестиваля, главное здесь – не разобщенность творческих

Александр ИГНАШОВ

Кандидат филологических наук, член Союза театральных деятелей России, Союза писателей России, Союза журналистов России, Национальной Ассоциации Драматургов, «Золотое перо губернии»

амбиций, а творческое единение кукольников.

Олеся Кренская, член экспертного совета, театральный критик:

– Спектакль Марины Протасовой «Микрофон включен» во Владимирском областном театре кукол – это сложность поставленной задачи, честность интонации и целый ряд удачных художественных приемов. Рассказ о жизни родившегося во Владимире легендарного диктора советского радио Юрия Борисовича Левитана, выйдя за пределы байопика, стал повествованием об эпохе.

Нияз Игламов, член экспертного совета, театральный критик:

– «Военная сказка» Ставропольского краевого театра кукол в постановке Владимира Литвинова по своим смысловым акцентам ориентирована на дошколят, а по выразительным средствам близка подросткам и взрослым зрителям. Это один из самых содержательных спектаклей фестиваля. На фоне войны мы видим борьбу с присущим детству своеобразным, я бы сказал, липким страхом, с фобией. Здесь совершенно иной, свой способ коммуникации актеров со зрителями, неизведанная еще территория смыслов и образов.

Давид Бурман, председатель экспертного совета, секретарь Союза театральных деятелей России, член UNIMA, AVIAMA, INCAS, режиссер, продюсер:

– Театр – это не только развлечение, но и уникальный способ воспитания человека, обращения к его разуму, к душе, к сердцу. Сегодня особенно важно, что проходящий по инициативе Тольяттинского театра кукол при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Администрации городского округа Тольятти и Самарского регионального отделения Союза театральных деятелей России фестиваль собрал в Тольятти театры кукол нашей страны со спектаклями о борьбе с фашизмом. Я высоко ценю атмосферу, в которой прошел «Куксъезд». Показанный в день закрытия фестиваля спектакль Тольяттинского театра кукол по пьесе Александра Игнашова «Мать солдата» стал посвящением простой русской женщине Прасковье Володичкиной, девять сыновей которой ушли на фронт, шестеро из них погибли. Потрясающая музыка Эдуарда Тишина! Замечательные актерские работы Светланы Бабиковой и Анастасии Косаревой в образах Прасковьи и Прасковьи в молодости! Для меня спектакль Янины Дрейлих – это эпическая баллада о матери, которая творчески и нравственно сродни легендарному кинофильму «Баллада о солдате». Двенадцатого июня, в День России, после вечернего показа спектакля «Мать солдата» торжественное закрытие фестиваля состоялось на площади Свободы, объединив тысячи людей. Я рад за город Тольятти, где есть театр кукол, имеющий свое творческое лицо, способный ежедневной работой и фестивалем «Куксъезд» развивать театральное движение России.

Незадолго до юбилейного дня рождения Евгении Тарасовой я заглянула к ней в мастерскую, именно в этот день она ждала доставку своих новых картин, написанных во время недавней поездки в Крым, которые летом можно было увидеть на персональной выставке.

Евгения Тарасова – не просто художник, она настоящий волшебник, создающий свою художественную вселенную. Она наблюдает ее, взмывая над облаками, в стремительном полете, пролетая над Самарой и Волгой, над морями и горами, смотрит на мир с высоты птичьего полета, а отсюда все видится иначе: мелькают дома, трамваи, корабли, деревья, памятники. В этом сказочном городе-калейдоскопе обитают красивые и свободные рыжеволосые девушки, а спутниками их является не кто иной, как кот. Вот такой персонаж! Это не булгаковский мистический и сумрачный кот Бегемот, а кот тарасовский – важный, вальяжный, ироничный, знающий себе цену. Без него не обходится ни одно творческое действо и светская прогулка.

Евгения Тарасова родилась в 1975 году в г. Куйбышеве. Уже в детском садике появилось увлечение рисованием, потом были изостудия и детская художественная школа. Окончив технический лицей, Евгения поступила без экзаменов в политехнический институт на ФАИТ, но, проучившись 2 дня, поняла, что это занятие не для нее, и ушла в Самарское художественное училище, куда параллельно поступила. Прочувшись два курса, получила похвалу совета. Преподаватели, видя успехи талантливой ученицы, рекомендовали продолжить образование в Академии художеств, но тогда Юрий Иванович Филиппов занимался созданием кафедры изобразительного и декоративно-прикладного искусства в Самарском педагогическом институте, и Женя пошла учиться туда. Дипломная работа «Архаика Самары» оказалась в жизни Евгении знаковой (ее до сих пор просят повторить). Эта картина вобрала в себя все увиденное и полюбившееся в исто-

рическом центре Самары. Художник применила несколько точек схода, вывернула перспективу, деформировала формы, соединила два берега – и все закрутилось, затянуло вихрем в живописную воронку.

Потом началась новая страница биографии, связанная с переездом семьи в Санкт-Петербург, именно там разработала свой узнаваемый авторский стиль.

Вернувшись в Самару, стала сотрудничать с Аллой Шахматовой, в ее галерее «Вавилон» сделала выставку. Окрыленная успехом, вниманием, молодая, амбициозная, дерзкая Евгения решила не останавливаться на достигнутом и покорить столичные выставочные площадки. Привезла свои работы в Москву, там в ЦДХ познакомилась с галереей Аллы Булянской и успешно с ней сотрудничала, но Евгения пошла еще дальше, написала письма в галерею Лондона, где ее работы заметили галеристы из России и стали продавать на аукционе Кристи с 2005 до 2011 г.

Жажда творчества привела к поездкам на пленэр в разные города и страны. Первый международный пленэр состоялся в 2014 году в Черногории. Именно там пришло осознание, что работа на открытом воздухе с природы отличается от работы в мастерской. Приходилось перенастраивать оптику на пленэрное видение, чтобы быстро уловить переменчивое состояние окружающего, выхватывать главное, отсеив лишнее.

С 2015 случился настоящий пленэрный бум: поездки в Крым, Чечню, Индию, Францию, Германию, по итогам которых проходили выставки.

Впервые оказавшись в Крыму, Евгения полюбила этот край всем сердцем. Балаклава, Керчь, Симеиз, Евпатория, Судак, Фарос

– в каждом месте писали этюды, получая самую разнообразную палитру впечатлений. Даже море в Крыму разное: в Судак оно бирюзовое, на Фаросе вода аквамариновая. Цветовые отношения меняются в зависимости от состояния дня и времени суток – все это надо уловить, успеть быстро перенести на холст. Глядя на работы Евгении, кажется, что от начала до завершения работы прошло несколько дней (сложные форматные композиции с большим количеством

неожиданные предметы. Фантазия, умноженная на талант двух художников, дает необыкновенные результаты. Как-то раз захотелось художникам написать рыб, по этому случаю было приобретено множество их разновидностей, послуживших благодатной натурой.

При всем богатстве тем и сюжетов, главной любовью в творчестве Евгении Тарасовой остается Самара. Родной город не перестает ее вдохновлять и дарить идеи,

Вселенная Евгении Тарасовой

деталей), а они были созданы за пару-тройку часов.

Огромное влияние на пленэрную живопись Евгении оказало совместное творчество с Романом Третьяковым – заслуженным художником Крыма, ярким живописцем, маринистом, который всегда не просто радостно встречает в благодатном краю, но и показывает необычные места, нехоженые тропы, красивые виды.

Вдохновленные природой – напитанные солнцем, ветром, горами, морем – одним словом, ее красотой, по возвращении в самарскую мастерскую начинают рождаться образы новых картин-фантазий. Появляются творческие работы по впечатлению от пленэров, где юные серфингистки пытаются поймать волну, на Крымские горы взбираются скалолазки, а вот девушка с бокалом прохладного мохито любит морскими лагунами.

Натюрморт – еще один жанр, который привлекает Евгению Тарасову. Она пишет не просто предметы, она создает картины-истории, в них всегда есть сюжетная завязка, выстроены мизансцены, между предметами-персонажами возникают диалоги, взаимодействия, а ироничные названия картин добавляют очарования: «Морской волк в отпуске» или «Уютный уголок на маленьком комод».

Большинство натюрмортов рождается в творческом тандеме с Романом Третьяковым, который умеет увлечь идеями, придумать истории, сочетать вместе

которые воплощаются на холстах даже без предварительных эскизов. Особняк Клодта, Дача со слонами, особняк купчихи Курлиной, драматический и оперный театры, филармония, железнодорожный вокзал, ракета – лишь небольшой перечень архитектурных памятников, ставших постоянными героями картин Евгении.

Для всех жителей Самары любимым летним отдыхом являются поездки за Волгу. Эта тема также нашла отражение в творчестве Тарасовой. «Лето, гудбай», «Заволга» – отдыхающие горожане ловят рыбу, разведя костерок, затягивают песни под гитару.

В 2021 году за серию картин («Самара через N лет», «Сезон полетов», «Пикнику») Евгения заняла I место в конкурсе «Премия им. К. П. Головкина» в области изобразительного искусства и дизайна Самарского региона, в номинации «Традиционное искусство». Одна из картин, «Сезон полетов», была написана в 2020 году во время пандемии, когда гулять по улицам было нельзя, но кто запретит художнику летать?!

В какой-то момент своей жизни Евгении стало немного жаль расставаться со своими картинами, ведь каждая оставляет незабываемый след в душе, а работ совсем не остается, их, как правило, покупают. В этот момент родилась идея создания линейки сувениров. В 2023–2024 гг. картины Тарасовой стали основой для создания текстильной коллекции авторского бренда «Роскошь да-

Не только юбилейное

Светлана ШАТУНОВА

Член Ассоциации искусствоведов России, заведующая научным отделом Самарского художественного музея

ритель искусство» совместно с ООО «Индиго-Принт» – это платки, шарфы, шоперы, футболки, дождевики, зонты.

В 2023 году картины участвовали в проекте туристического вагона «КультСамара». Было создано девять картин с изображениями самарских памятников: «Дядя Степа», «Бурлаки на Волге», «Сквер Аксаковых», «Буратино», «Бравый Швейк» и др. В 2024 г. в Москве состоялась презентация нового музейно-туристического вагона СВ «КультСамара» фирменного поезда «Жигули». На основе работ была создана линейка туристических сувениров: открытки, календари, кружки, карты, рюкзаки и другие.

В 2024 г. на открытии отреставрированной дачи самарского купца и мецената Константина Головкина был презентован сувенир авторства Тарасовой – платок с изображением жемчужины самарского модерна Дома со слонами.

Картины Евгении Тарасовой в 2017 г. были замечены «Самара-энерго», и они начали сотрудничать, придумав делать платочки за электричество с изображением объектов электрификации. Вот уже на протяжении многих лет жители города получают необычные квитанции за электроэнергию, оригинальность которых заключается в изображении достопримечательностей родного города: самарская набережная, культурные объекты, работающие от электричества трамваи и троллейбусы, площади и парки, важные спортивные объекты и освещенные прогулочные аллеи.

Какими бы видами деятельности ни занималась Евгения, она создает искусство – такое же легкое, светлое, ироничное, как она сама. В картинах отражается ее отношение к жизни, все увиденное художник пропускает через фантазийный фильтр, создавая прекрасную тарасовскую вселенную, в которую хочется заглянуть, помечтать и стать ее частью. Цвет будоражит эмоции, сюжет заставляет улыбнуться, каждая новая картина вызывает желание увидеть еще.

Фото Владимира Емца

Аркадий Маврычев. Мастер этюда

К 100-летию художника

Светлана ШАТУНОВА

Член Ассоциации искусствоведов России, заведующая научным отделом Самарского художественного музея

«Художник.
Человек.
Учитель.
Друг.
Высокий патриот.
Отец.
Супруг» –
Все было в существе одном,
Счастливым, добром
и живом...
Харитина Маврычева

Летом в Самарском художественном музее прошла выставка «Аркадий Маврычев. Мастер этюда», приуроченная к 100-летию со дня рождения художника.

Аркадий Александрович Маврычев (1924–1988) родился в городе Павлово Нижегородской губернии. Рисованием увлекся в раннем детстве. В 6 лет, когда мама подарила на Новый год краски его другу, а не ему, он так расстроился, потому что уже тогда проявлял настоящую страсть к рисованию! В школе, в 4 классе, по поручению директора он организовал кружок изо, занимался оформлением. После окончания семи классов поступил в Павловский индустриальный техникум. Вскоре мирную жизнь нарушила война, в 1942 году Аркадий добровольцем отправился в армию, попал на Ленинградский фронт, где приходилось в основном рисовать карты. После войны, в 1947 году, поступил в Горьковское художественное училище. Годы учебы хотя и выдались голодными и холодными, но были счастливыми. Веселый, обаятельный и красивый, Аркадий всегда оставался душой компании, к тому же прекрасно пел. После окончания училища пришел преподавать в школу, из которой его когда-то выгнали за плохое поведение. Надо ли говорить, что педагоги были поначалу в панике, узнав в новом учителе

вместе со всеми садился, мастера обступали и срисовывали за ним, но он грозно всех разгонял, заставляя каждого искать свой мотив и ракурс. Пока молодежь усаживалась, искала нужный вид, Аркадий Александрович уже несколько раз повернулся вокруг и этюдов 5–10 написал. Этюды были его главной страстью, он мог бросить любые домашние дела и бежать на пленэр!

«Будучи студентами, я и брат по воскресеньям приезжали из Горького домой. Отец брал нас с собой на этюды. Иногда всей студией или с ребятами из училища. Это было здорово! Пока мы со своими этюдниками ходим вокруг да около, ищем выгодную точку для композиции, у него уже готовая работа. – Что вы всё ходите? – спрашивает. – Чего ищете? Тут же куда ни глянь – красота! Сел да пиши!» – вспоминает сын Юрий об отце.

С 1957 по 1984 год Маврычев преподавал в художественном учи-

лище, был педагогом по призванию, его любили ученики, многие из них стали художниками и педагогами, каждый из них, начиная первый урок, рассказывал о любимом учителе. В училище у Аркадия Александровича сложилась своя методика работы с теми, кто любил опоздать. Такой студент получал птичку – это значило, что на следующее занятие надо было принести 6 рисунков, за плохое поведение также рисовалась птичка. Благодаря таким нарисованным птичкам на уроках стояла тишина, слышно было только звук чиркающих о лист бумаги карандашей.

Помимо живописи, Маврычев занимался графикой, чеканкой, мелкой пластикой, создавал медали, значки. С графическими произведениями он принял участие в первой зональной выставке «Большая Волга» в 1964 году.

Прекрасно владел капризной техникой акварели. За 10–15 минут создавал темперные произведения в связи с особенностью этой краски – она быстро сохнет, и потом трудно попасть в цвет. Готовясь к рисованию темперой,

художник, надев берет, вооружившись кистями-флейцами, ставил рядом ведро с водой, крикнув: «Ну, давай!», начинал работать двумя руками. Быстро-быстро намесит краску, бросает лист в сторону, начинает новый. Написав с азартом и бешеной скоростью несколько листов, показывал главному своему цензору – любимой жене, которой доверялось выбрать лучшие. Те листы, что ею забраковывались, также шли в дело – он переворачивал их и писал с другой стороны. Те же, что были отобраны Харитиной Владимировной, оставались в семейном фонде, это был неприкосновенный запас. Благодаря такому отношению в семье сохранились работы художника, которые после смерти не раз были показаны на выставках, которые до сих пор организует сын художника Александр, а также дарит картины отца в музейные собрания (кстати, после прошедшей юбилейной выставки теперь и в Самарском художественном музее есть этюды Аркадия Маврычева).

Помимо акварели и темперы, художник экспериментировал в

технике монотипии. Изображение создается на стекле, пластике или металле, а потом отпечатывается на листе бумаги. В монотипии всегда есть элемент случайности и непредсказуемости, в этом ее привлекательность.

Занимался Аркадий Александрович офортами и росписями. Проектировал памятники погибшим воинам, добивался их установки, сажал аллеи – одним словом, был патриотом своего города Павлово на Оке. С его именем связано создание изостудии, где на общественных началах преподавал, а также он был организатором клуба павловских художников.

Главной любовью в жизни Аркадия Маврычева оставалась живопись маслом, создание пейзажей, написанных на пленэре, – быстро, легко, свободно. Его этюды от маленьких до больших хочется рассматривать и вглядываться – настолько они «живые», в них ветер, и мороз, и осенняя непогода переданы цветом, подвижным мазком тонко и точно.

«Он учил схватывать настроение в природе, быстро меняющееся освещение, чувствовать красоту краски, света. Учил писать быстро, смело, говорил: «Нахальнее, нахальнее!» Когда он писал, был очень рассеян, ничего постороннего вокруг не замечал. Он вытирал кисти тряпками или носовым платком, а потом мог рассовать их по карманам брюк. Иногда он приходил с этюдов ничего не написав: небо не то или не то настроение в природе. Но приносил букеты ландышей или незабудок – его любимых цветов», – пишет в воспоминаниях об отце дочь Татьяна.

За один поход на пленэр мог написать до 15 этюдов, иногда одного и того же вида, а чтобы удобно было нести еще не высохшие картонки, художник перекладывал их веточками, а всю сложившуюся стопку перевязывал между собой – получался такой удобный контейнер. Придя домой, убрав палочки, смазавшуюся краску подправлял пальцем, и все было готово!

Друг Аркадия Маврычева, художник Иван Сорокин, вспоминал: «Аркадий Александрович по-особому чувствовал материальную природу красок, превращая их в цвет, колорит, в гармонию живую и трепетную. Чувство цвета было дано художнику природой с рождения, как абсолютный слух музыканту».

Художник не стремился копировать природу, в его работах нет натурализма, они обобщены и поэтичны, своих учеников он учил в первую очередь думать, анализировать. При необходимости мастер мог добавить в этюд детали или убрать ненужные, он никогда не был рабом природы. «Натура – дура, художник – молодец!» – говорил Аркадий Александрович. Кисти художника были подвластны тонкие нюансы природных изменений. Вибрирующая живописная фактура этюдов словно дышит. Разнообразно оттенками зелени лето; словно тронутые морозцем, искрятся краски зимы; великолепны в своем золотом убранстве осенние пейзажи и прозрачные вёсны. На этюдах Аркадия Маврычева нет ни одного повторяющегося состояния. Всегда разное небо – то подвижно, то влажно, туманно, бездонно или богато интонировано оттенками заходящего солнца. В его этюдах есть то особое состояние тишины и невероятной красоты природы, которое притягивает человека к ней в единение, чтобы обрести душевный покой.

Работы Аркадия Маврычева передают жизнеутверждающую энергию художника и его любовь, они несут радость и гармонию, которой нам так часто не хватает.

Сегодня я на выставке была...
Твои картины на меня

смотрели:

То зелень юная на них цвела,
То вешние ручьи журчали, пели;
Звенел мороз в сугробах ледяных,
И зноем лето жаркое дышало,
Луна мерцала в копнах луговых,
И тихо под лунной Ока дремала.

Харитина Маврычева

бывшего хулигана, но каково было их удивление, когда обнаружилось, что дети на его уроках сидели тихо и с увлечением занимались делом. К каждому ребенку он пытался найти свой подход, кого-то надо было погладить по голове, а кого и поругать. Тогда же Аркадий создал изостудию, в которой всяк желающий от 6 до 70 лет мог учиться рисованию. Были случаи, когда взрослые люди, придя учиться иногда и в 50 лет, меняли сферу занятий и профессию. Умел увлечь Аркадий Александрович, неумной энергии был человек! Дети ходили с ним на пленэр за 6 километров! Ветлы писали, пригорки, луга заливные. Он

Георгий Кикин. Путник

До 14 сентября в Самарском художественном музее можно увидеть выставку Георгия Кикина «Путник». В экспозиции представлены графические работы художника, выполненные в период с 1960-х до начала 2000-х гг. в технике гуаши, пастели, угля, офорта и литографии, созданные по мотивам многочисленных путешествий художника, в первую очередь на Русский Север.

Георгий Георгиевич Кикин (1939–2011) – художник-график, живописец, фотограф, преподаватель. Член Союза художников РСФСР, член ГМК-62, участник областных, региональных, всероссийских и международных выставок в США, Италии, Болгарии, Корею. Его работы находятся в Самарском художественном музее, частных коллекциях в России, США, Италии, ФРГ, Южной Корею.

Георгий Кикин родился в 1939 году в Воронеже. В 1941 году семья была эвакуирована вместе с авиационным заводом в Куйбышев. В 1958–1963 гг. учился на живописно-педагогическом отделении Саратовского художественного училища. После окончания вернулся в Куйбышев.

Георгий Кикин всегда был путешественником: открывал для себя незнакомые места, природу, жизнь людей, любовался и зарисовывал виды местности, рек, строений. Много плавал на своей лодке. На первую лодку молодой художник заработал еще во время учебы в художественном училище, перемещаясь на ней между Саратовом и Самарой, делая рисунки плотов, барж, рыбаков на Волге.

После окончания Саратовского художественного училища в 1963 году Кикин рабо-

контраст масштабам, света и тени отличают работы Кикина этого периода. Так, в гуаши 1965 г., созданной в Балахне, композиция построена на цветовом контрасте – светлой доминантой выступает белокаменный храм, а низкие темные, неказистые домишки словно обступают его темным кольцом.

Путешествуя по русским городам, художник увидел в них не современное, а древнее – былинное. Глядя на его гуаши, начинаешь слышать набатный звон колоколов, их немолкнущую силу, несмотря на долгие годы советского молчания и уничтожения.

На своей лодке художники Георгий Кикин и Вячеслав Герасимов совершили поездку по

вспомнить Мезенский цикл и гравюры из серии «Зимняя Золотица» Виктора Попкова; «певцом Русского Севера» называли Владимира Стожарова; один из создателей «сурового стиля» Петр Оссовский любил северные земли, и другие известные мастера воспели этот удивительный край. Из самарских художников это были представители молодого поколения шестидесятников: Вадим Сушко, Анатолий Песгин, Дмитрий Кондратьев, Вячеслав Герасимов.

На Кикина Русский Север произвел особенное впечатление, стал источником вдохновения, где Георгий нашел одну из своих главных тем. Он не раз туда возвращался, позже приезжал с сыном Николаем, который теперь по стопам отца много путешествует и также стал художником (летом в Самарском художественном музее прошла его выставка «Открывая миры»).

В 1990-е годы Георгий Кикин вернулся к образам, увиденным на Севере, создав большую серию графических работ, которые представлены на выставке. «На краю Беломорья», «Амбары», «Преображенская церковь. Кемь», «Камни. Белое море» и другие, где главными действующими героями выступают деревянные постройки – уникальная архитектура, удивительным образом сохранившаяся на Русском Севере, два главных фактора, повлиявших на это: там не было крепостного права и в эти места не дошла конница Чингисхана. Время здесь как будто остановилось, сама природа уберегла уникальные памятники, органично вписавшиеся в ландшафт. У Георгия Кикина находятся свои изобразительные приемы, чтобы выразить величие и невероятную тишину этих мест: строгий рисунок, пластичная линия, лаконичные формы, светотеневые контрасты, минимум деталей.

Много работ Кикин посвятил Соловецким островам, где рядом соседствуют истинная вера, монастыри, в которых веками жили монахи-отшельники, уходя в дальние скиты для молитвы, а рядом с ними – советские лагеря особого назначения, напоминающие о жертвах репрессий («Черная дыра. Время, собравшее камни. Соловки»). Многие графические работы этого периода связаны с переосмыслением природного мотива, на основе которого художник создает художественные высказывания на тему противостояния силы и духа, свободы и несвободы, выбора пути и тяжести своей ноши. Иногда один мотив на-

Светлана ШАТУНОВА

Член Ассоциации искусствоведов России, заведующая научным отделом Самарского художественного музея

ходит разные композиционные решения, отчето смещается и смысловой, и визуальный акцент («Диево-Городище»). В процессе творчества у художника сложилась особая узнаваемая графическая техника угольным карандашом и теплого цвета основы. Чтобы бумага была не белой, Георгий Кикин ее выдерживал на солнце, она приобретала охристый оттенок, который придает особый колорит его работам.

Покоривший Георгия Кикина Русский Север открыл для него неповторимую красоту этих мест и своеобразие ландшафта, вдохновил на создание большого количества произведений. Предельно лаконичными выразительными средствами – четкой линией, контрастом – художник создал выверенные обобщенные композиции, запечатлел уникальную северную архитектуру, сумел передать почти звенящую тишину, чистоту воздуха, величие северной природы, ее былинный покой и силу.

Экспозицию дополняют фотографии, сделанные Кикиным во время путешествия на Север, которые настолько самодостаточны, что заслуживают отдельной выставки. В витринах представлены один из путевых дневников; каталог областной выставки 1965 года, на которой экспонировалось 6 графических работ. Трогательный экспонат – грамота 1954 года, выданная Гере Кикину за лучший рисунок на районной выставке детского изобразительного творчества. Всегда интересно рассматривать личные вещи художника, здесь это сточенные до 1 см карандаши, материалы для офорта: разной толщины резцы – штихели; металлическая доска с процарапанным рисунком; офорт, сделанный еще во время учебы в Саратовском художественном училище, а также фотографии за работой в мастерской, в лодке во время путешествия.

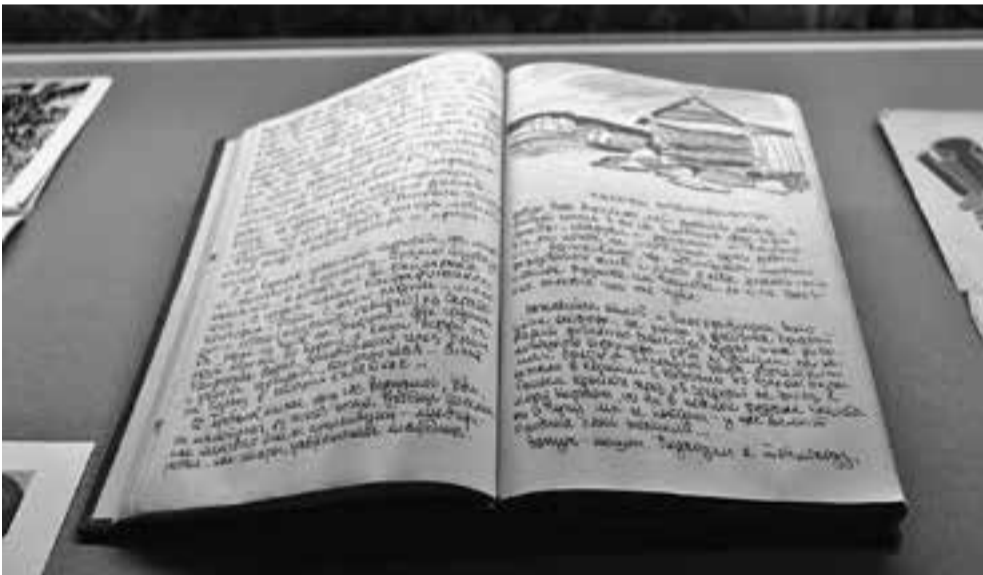
Проходя по выставке Георгия Кикина, ощущаешь цельность личности автора, видны его творческие искания, художественный почерк, вместе с тем в работах передано время, в которое он жил и работал, а ведь в экспозицию вошла только графика художника, отражающая его путешествия. К сожалению, в нашем городе пока нет достойного выставочного зала, способного разместить столько произведений, чтобы отразить весь масштаб и диапазон: живопись, графику, архитектурные проекты, фотографии, архив. Хочется верить, что когда-нибудь наших самарских художников оценят по достоинству, а их искусство станет поводом для гордости.

*И снизу лёд и сверху – маюсь между, –
Пробить ли верх иль пробуравить низ?
Конечно – всплыть и не терять надежду,
А там – за дело в ожиданье виз.*

*Лёд надо мною, надломись и тресни!
Я весь в поту, как пахарь от сохи.
Вернись к тебе, как корабли из песни,
Всё помня, даже старые стихи.*

*Мне меньше полувека – сорок с лишним, –
Я жив, тобой и Господом храним.
Мне есть что спеть, представ перед
Всвышним,
Мне есть чем оправдаться перед Ним.*

Владимир Высоцкий

тал в Куйбышевском художественном фонде. В 1964–1965 гг. в поселке Шлюзовом на ГЭС выполнял большую серию работ «Новые берега». Принял участие в межрегиональной выставке «Большая Волга» и всероссийской выставке в Москве. После чего вступил в Союз художников в 1964 году. В экспозицию вошли несколько листов того времени, выполненных гуашью, где изображены «метеоры», написанные стремительными широкими мазками. Они, стоящие на берегу, воспринимаются как футуристические космические корабли.

В 1960–1970-е годы художник начинает активно осваивать нашу страну, расширяя географию и темы творчества. Это были путешествия на лодке, где всегда лежали планшеты и папки с листами для рисунков. С художником Вадимом Сушко плыли от Ярославля через Кострому, Кинешму, Юрьевец, Городец, Балахну, Нижний Новгород, Макарьево, Бармино, Козьмодемьянск, Свяжжск. Работы Георгия Кикина с этих поездок хорошо представлены на выставке. Они выполнены гуашью, пастелью, цвет в них играет важную эмоциональную роль. В графическом листе «Керженец» 1965 года композиция строится на двух планах: на переднем вырастают купола церкви, напоминающие своим абрисом витязей в шлемах, обороняющих рубежи родной земли, а вдали открывается идиллическая панорама – лучи заходящего солнца заливают луга и извиляющуюся речку. Незыблемость вечных ценностей олицетворяет храм, а река служит аллегорией быстротечности времени, которое не властно над красотой и верой. Сочетание статики и динамики,

Пять лет в пути

Марта ТОНОВА

Журналист

Предварительный этап конкурса на соискание губернской премии имени К. Головкина представлен выставкой «По велению сердца» в Музее Актуального Реализма.

Открытый формат

Самой премии в этом году исполняется уже пять лет. Инициатива тольяттинского дизайнера и художника **Николая Кузнецова** оказалась популярной среди творцов губернии и в этом году вновь поддержана Министерством культуры Самарской области. И уже это подтверждает правильный вектор развития инициативы, благодаря которой МАР показывает экспозицию из более чем 100 работ художников Самарской области, выполненных в разных жанрах и техниках изобразительного искусства и дизайна. Мотивировать творцов на поиски и высказывания достойного уровня – серьезная задача, которую поставил перед собой оргкомитет премии в условиях отсутствия государственного заказа. Открытый формат проекта позволил многим художникам и дизайнерам позиционировать себя как думающих, ищущих, тонко чувствующих, адекватно оценивающих время творцов, которым по силам передать его настроения и смыслы. Организаторы рассматривали работы, которые можно поделить на тематические и настроенческие кейсы: в одних – жизнь и судьба личности, семьи и социума; в других – исторические события, защита Отечества, воинская и трудовая доблесть, любовь к малой родине, другие ценности и ориентиры российского общества. Может быть, поэтому оргкомитет остановился на названии, которое старалось приподнять уровень высказывания уже тематически. «По велению сердца» – так можно назвать жизнь героев, написанных самим Николаем Кузнецовым, хотя портреты и представлены в этом году вне конкурса. Ведь Кузнецов – первый в ряду организаторов все эти пять лет и призывает собственным опытом следовать своему примеру: искать героев рядом с собой.

Ушли студенты

В нынешнем конкурсе имени К. Головкина нет номинации, которая была прежде. То есть студенческих работ на этом вернисаже в МАР, собственно, нет. Наверное, это еще одна попытка повысить уровень высказываний творцов, к которому стремится оргкомитет. И, с другой стороны, это шанс вырасти вузовскому искусству, чтобы на шестой, седьмой, десятой премии появились студенческие работы, достойные музейного пространства. Нет в этом году и номинации, посвященной кураторским проектам. И это тоже точка разбега к будущим поискам кураторов и музейных команд региона.

Но привычные номинации «Традиционное изобразительное искусство», «Современное изобразительное искусство» и «Дизайн», как и прежде, представлены широко и разнообразно. Впрочем, экспозиция, хоть и носит приметы будущего праздника признания лучших (красная ковровая дорожка, большой портрет Константина Головкина в центре главной локации музея), довольно пестрое собрание, которое встречает гостей музея картинами старейшего тольяттинского художника **Александра Горячкина**. Их привез в МАР архитектор **Вадим Артамонов** из своей большой частной коллекции. Интересно, что большая часть этих произведений ранее не экспонировалась. Впереди обещанная встреча зрителей с самим Александром Семеновичем. А Вадим Артамонов презентовал на открытии собственную авторскую инсталляцию «Бильдербургский клуб – Большая игра». Так худож-

ник высказывается своим арт-объектом о современном «международном положении». Разгадывать эту метафору так же непросто, как предвидеть будущее мирового развития.

Картина как поступок

Еще одно новое положение в условиях пятого конкурса имени К. Головкина – размер полотна и желание прийти к формату, который достоин музеев. Вопрос размера имеет значение? Возможно. Но я переспросила: значимость и большеразмерность – сестры или формальные признаки мастерства? Вот как ответил мне на этот вопрос председатель Самарского регионального отделения Союза художников России **Дмитрий Мантров**: «Картина – это поступок. И в этом смысле размер имеет значение. Увы, сегодня мы видим увядание жанра станковой картины. Это происходит в условиях отсутствия идеологического заказа от государства, когда художник представлен сам себе. Картина – живое существо. И одна из миссий нынешнего конкурса – мотивировать творцов на создание больших полотен, потому что станковая картина – это такое пространство, которое требует не просто жизни на полотне, не только сил и времени от живописца. Это действительно сильный поступок, который может оставить следы во времени, в истории, идущие из арт-пространства. Я наблюдаю целенаправленные, планомерные нападки Запада не только на моральные и духовные ценности, но и в том числе на реалистическое искусство. Как искусство, которое вдохновляет, лечит душу, воспитывает, возвышает душу и противостоит людям, которые устроили вакханалию на открытии Олимпиады во Франции. Земля рожала, рождает и будет рожать людей, которых Боженька в

маковку поцеловал. И я уверен: им по силам оставить такой след своими работами. Да, мы берем ориентир на традиционные, базовые ценности. И, наверное, поэтому ждем на конкурс не просто этюды, наброски и почеркушки, что тоже могут иметь свою ценность. Мы хотим значительных высказываний. И уже рассматриваем перспективы сделать этот конкурс всероссийским. Ну конечно, не все так красиво и гладко, как в музейной экспозиции. Но результат стоит того. Спасибо за труд, за нервы учредителям, спасибо МАР и, конечно, самому министерству культуры. Конкурс жив».

Художники улыбаются

Когда творцы умеют шутить, доказательства жизни искусства вообще и этого конкурса в частности больше почти не требуется. Улыбнуться возле двух работ **Ольги Курильцевой** «Будни художника» – это приятная и веселая неизбежность. Ироничный взгляд современницы на собственную круговерть в сегодняшнем социуме – веселая жанровая зарисовка. И мне она точно подняла настроение в день вернисажа.

Тольяттинская керамистка **Женя Зуева** всегда радуется особенным, тонким, точным живописным или «керамическим» текстом, в котором любви всегда не меньше, чем сюжета. На этот раз Евгения создала и представила на вернисаже три удивительно теплых и симпатичных мозаичных скульптуры. Их «имя-отчество» тоже полно улыбки. Возможно, грустной улыбки, которая позволяет перечитать самого Утесова и его песенные находки и поразмышлять о жизни и о любви. «Бьется сердечко мое» – так называется скульптурное признание Евгении сегодняшнему миру и сегодняшней самой себе. Наблюдение, которое полно

тайн и милых встреч с собой, с верой, что все всегда будет хорошо, если есть любовь. Как в той самой песенке Утесова «А у песни – тайна».

Куратора одной из локаций **Ксению Мыгыеву** и художника-аэрографа **Яна Фрийдмана** связывает не только эта тольяттинская выставка. Они уже не раз представляли свои работы в разных проектах в других городах и арт-пространствах. У этой страницы выставки совсем другое настроение. На этот раз красавица Ксения и Любитель всех домашних животных Ян привезли на выставку... тень псового борзого по имени Лу. Когда-то Лу встретился с ребятами на одном из арт-фестивалей. Красивая псина – центр притяжения художественной тусовки, в которой и он выделил нашу тольяттинскую пару, ведь он точно общается не с каждым. Свое нежное «гав» Лу адресовал им так, что вот теперь в технике аэрографии (пленка матовая, и есть впечатление росписи штукатурки) на стене музея одна из работ из серии «Ветошь». Как рассказал нам Ян, название курьезное – но отношение к животным, которых немало в каждом заводском, фабричном, офисном пространстве, доброе. С одним из таких котов жилили крепкие мужчины на автопредприятии, шутя признавались, что кот как та ветошь, о «шкурку» которой работяги вытирают руки. Вот вам и «ветошь». На самом деле это прикрытая шуткой нежность к коту, которая скрашивает их мужскую компанию, и именно она стала началом проекта с одноименным названием «Ветошь» от Яна Фрийдмана.

Выставка продлится до подведения итогов конкурса. И за это время к числу конкурсантов, возможно, прибавятся новые творцы. А осенью премия назовет самых-самых.

А значит, осенний вернисаж будет ярче и интереснее августовского.

Долгожданная выставка «Федот Сычков – художник радости» из фондов Мордовского республиканского музея изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи открылась в Тольяттинском художественном музее. Событие это (а иначе об этом вернисаже и не скажешь) случилось в рамках Дней мордовской культуры в Самарской области.

При участии двигателей и главных спонсоров проекта генерального директора группы компаний «Парк Отель» Василия Васильевича Воронского и Благотворительного фонда «Духовное наследие» им. С. Ф. Жилкина, не без спонсорской поддержки крупных химических предприятий города. Города, который теперь уж точно может смело похвастаться этим знакомством с самобытным, каким-то солнечным художником: видели, знаем, влюбились.

Уж такая она, и правда очень жизнерадостная, эта выставка в ТХМ.

Уроки любования

Ее и правда очень ждали, эту коллекцию. За эту выставку боролся Русский музей. Два года шли переговоры и совершались благие меценатские поступки, которые наконец-то приблизили к нам один из самых праздничных и многолюдных в этом пространстве вернисажа. И вот, наконец, три десятка радостных картин в Тольятти. Подарок, да и только!

Лично я и шла на эту выставку исключительно за обещанной названием коллекцией радостью. За уроком непоказного любования и, если хотите, той самой честной и чистой любви. К народу, к родине, к деревне. Он и в этом честен и откровенен – Федот Сычков: «Я посвятил свое искусство отображению жизни русской деревни».

Розовощекое счастье

Ах, как же это Федотово счастье заразительно! Оно, это счастье, в тридцати уникальных полотнах из музея Эрзи к нам приехало. Из другого века. Из иного времени. Розовощекое, распахнутое, в теплые полушубки одетое, в яркие платки укутанное. В мордовские сарафаны наряженное. В мордовские. Хоть сам Сычков и не мордвин вовсе. Но земляков своих полюбил и избрал. Для себя. Ради нас и мира. Ведь знают это имя не только в нашей стране. Потому что есть за что его полюбить и запомнить.

Вот одно из его полотен – «Праздничный день. Подруги». Год 1929. Какой-какой это год? Да быть не может! Такие смелые девичьи взгляды, такие улыбочивые губы. Хочу, очень хочу с ними поговорить. Про этот самый мороз, что в пейзажном по сути фоне размыто голубеет и скромно держится за этой яркой парочкой. Про ту поговорить, что связала девчонкам пушистые варежки. Может, это матушка, а может, бабушка, может, сами спицами наколдовали, чтобы зимою не мерзнуть. Про того поговорить, кто платок подарил. Про женихов, конечно.

Про то, чем вечером после прогулки по ядренному морозцу девушки дома займутся. Чай у них будет. С пирогами, наверное, раз праздник. И песни в доме будут. Такие же красивые, как звучали на открытии этой выставки в исполнении ансамбля мордовской песни. Картина эта в общем вполне типична для Федота Сычкова: он пишет двойной портрет. Творит один простой, обыденный (хоть и праздник на дворе) сюжет: две подруги, два настроения, четыре зорких веселых

Тот Федот!

глаза. Два построже. Два побойчее. Девушки те с полотна художника пока еще со мной не разговорились. Я пришла, из двухтысячных. Языка их не знаю. Рассматривают меня из красивой рамы: зачем, мол, пришла, чего хочешь, почему нарядилась не в тогдашнее да не в тамошнее. Но глаз не отводят. Симпатичные глаза у девчат.

Тогдашнее и тамошнее

А насчет тогдашнего да тамошнего я так скажу... Все это Федот Сычков не придумывал, не приукрашивал. Тамошнее и без того красиво было. Художнику, конечно, позировали. Односельчане, землячки, детвора. Позировали, но поди угадай, сколько времени писал их Федот. Кажется, что и не позировали, просто жили. Сам художник ими любовался, сам наглядеться не мог. Простой парный портрет получился.

Минута поймана, настроение схвачено, взаимность достигнута. И не чистый лист за плечами. Та же жизнь. Деревенская улица. Зимний фон. Голубой снег. Понахожено по тому снегу, понаезжено. Конечно, не большими, а малыми повозками: к празднику чего-то домой привезли, или, может, гости в деревню к родне приехали, вот колеи и оставили.

• Девушка в желтом платке. 1938

Счастья хочется больше

Я согласна с искусствоведами и меценатами, которые неустанно приближали этот визит к нам: это того стоило. А влюбившись в манеру и, главное, в искренность этих полотен, каждый, кто просто взглядом прикоснется к этому волшебству, наверняка захочет и читать о них, и искать их репродукции, и, наконец, отправиться в тот самый музей, который и прислал нам часть своих работ.

Как сказал на открытии выставки заслуженный врач России тольяттинский меценат Николай Ренц, который был одним из первых двигателей этого события: «Я, конечно же, очень хорошо знаю все эти картины и не раз видел их в Музее имени С. Эрьзи. И скажу вам откровенно: и эти картины удивительно хороши, но все лучшее там, в фондах их родного музея. Потому приглашаю отправиться в Саранск, чтобы посмотреть другие работы этого потрясающего самобытного живописца». Николая Альфредовича можно понять: счастье на этих полотнах неподдельное, а такого счастья хочется больше.

Сычков-реалист

Не знаю, насколько реалистичны взгляды влюбленных. Мне кажется, не очень. А ведь Федот Сычков в своих моделях влюблен. Да и они в него тоже, наверное. Так естественны их улыбки, так свободны лица, так уютно и обидно устроились на портретах девичьи руки. Значит, романтик Сычков, значит, поэт.

И все же Сычков всегда оставался продолжателем лучших традиций русской реалистической школы живописи XIX века. Он не искал себя в надуманых авангардистских упражнениях, не создавал новые умозрительные формы, не лил елея на деревенскую правду жизни. Он просто писал портреты простых людей. Он их просто очень любил.

Красивых и не очень. Веселых, озорных, смелых, работающих.

Он пел деревню яркими красками, и эта деревня остается такой же понятной, любимой и теплой для нас, зрителей из совсем другого века. Для видевших другие времена и другие деревенские уклады.

«Я люблю изображать простых людей. И не только в труде, но и показывать их жизнерадостность, веселье, игры. Я думаю, что в этом неиссякаемом оптимизме простого русского человека сказывается его великая созидательная сила, твердая вера в счастливое будущее». И это признание творца – о том же градусе искренней, неподдельной веры в обыкновенного, простого человека с соседней улицы.

Портреты – жанровые картины – преобладающее большинство в этой выставочной экспозиции. Впечатление такое, что выписать это естество глаз, лиц, рук, поз – как будто ничего не стоит. Подошел, мол, поговорил, написал... Только вот чтобы добиться такой подлинной, такой неравнодушной и, можно сказать, предельной реалистичности, Федот Сычков помножил свой большой талант на огромную работоспособность и высокую образованность. А иначе крестьянскому сыну не стоило браться за кисти.

А этому парню стоило. Влюбленный в жизнь художник тонко и точно вписывает всех своих героинь в естественный для каждой из

Марта ТОНОВА

Журналист

• Праздничный день. Подруги. 1929

них пейзаж. И с не меньшим любованием, чем лица, создает на полотне простую деревенскую улицу. Он причесывает избушки за спинами своих моделей, делая лица людей ярче. Он оставляет их проблемы там, в домиках, под заснеженными крышами. Нам их не видно.

Но сами лица героинь Федота Сычкова не меньше приближают к нам ту самую житейскую правду. А именно она так притягивает в картинах и сюжетах этого удивительного, неподражаемого, человеколюбивого творца.

Ах, какие снега у него! Какие дороги, какие скромные и красивые тропинки, какие манкие оттенки солнечных взглядов на деревенские дома.

Контрапункт

И хотя художник работал в самых разных жанрах, не исключая натюрмортов, натюрморт, представленный в экспозиции ТХМ, воспринимается как некий контрапункт в этом собрании. Поди угадай, в какой такой крестьянской семье тех лет, на какой такой деревенской улице встречали гостей за таким фруктовом застольем.

Зато мордовский колорит, национальное бытование костюма в его работах естественное и проникновенное.

Мордовки и в жизни с охотой носили свои народные костюмы, а художник любовался женщинами в этих нарядах вовсе не в рамках деклараций о национальной политике. Он делал это искренне. Самостийно. Признательно.

Говорят, он и сам хранил у себя дома платки, сарафаны, вышитые в мордовской национальной традиции блузы и время от времени наряжал в них своих любимых моделей, односельчанок. Не лакированных, не идеальных, не глянцевого. По-настоящему живых и красивых.

И кому же с кем из них повезло, я правда не угадаю... Моделям с художником или живописцу с моделями? С какими-то очень свободными и настоящими.

Или нам с вами? Я думаю, нам. Вам. Мне. Тем, кто придет в Тольяттинский художественный музей завтра.

Своим настроением от этой удивительной встречи в музее делилась со зрителями заместитель директора по науке ГБУК «Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи» – Александра Михайловна Лобанова. Ее настрой вполне можно было бы свести к формуле: «Будем дружить. Продолжение следует». И этот наметившийся творческий музейный союз не может не радовать. Значит, случится в Тольяттинском художественном музее новые встречи и новые выставки с мордовским колоритом.

Говорил на выставке об искусстве и о любви к прекрасному «простой», как он называл себя сам, человек: заместитель главы городского округа Тольятти по социальным вопросам – Дмитрий Лоскутов. Признавался в любви тем краям, что родили такого художника, меценат, заслуженный врач Российской Федерации Николай Ренц. Благодарил соратников по продвижению этого выставочного проекта в жизнь генеральный директор группы компаний «Парк Отель» Василий Воронский.

Ну а света и тепла от полотен самого радостного художника и правда хватало на всех. Вот такая «таблетка радости», за которой точно стоит сходить в музей.

Есть такая профессия – журналист!

В этом году известный самарский журналист Александр Лаврик отмечает свое 75-летие. За десятки лет своей работы Александр Владимирович удостоился различных наград и званий, достаточно сказать, что он – член правления Самарской областной организации Союза журналистов России, почетный работник печати, председатель Совета ветеранов областного отделения СЖР. Легко ли стать истинным журналистом и какие качества нужны, чтобы быть журналистом по призванию, – это главная нить юбилейного интервью с Александром Лавриком.

Энциклопедия о лучших

– Недавно увидела свет самарская энциклопедия «Профессия – журналист», в которой представлены ведущие журналисты нашей области. Коллеги сочли возможным, чтобы в ней была статья и про вас, Александр Владимирович.

– Прежде всего, я признателен журналистскому сообществу за право быть представленным в этом издании. На его страницах рассказы о многих моих друзьях и коллегах, и я рад, что моя фамилия среди их имен. Кстати, я написал семь больших статей для этой уникальной книги. В первую очередь – про Владимира Яковлевича Ястребова, редактора одной из самых успешных вечерних газет нашей страны периода 60–70-х годов XX века. С искренней любовью писал я очерк о Леониде Степановиче Чиркове, одним из первых моих учителей в журналистике. С восхищением и преклонением – о первопрестроителе и легендарном первом директоре Куйбышевского Дома Печати Василии Ивановиче Кучинине. С большой теплотой вспомнил о Владиславе Владимировиче Князеве, моем большом друге, о Георгии Юльяновиче Спевачевском, инициаторе «Белой книги» Самарской области о невинно репрессированных земляках, в том числе и о его отце. Мне было приятно рассказать о замечательном художнике, отдавшем все годы своей жизни газете «Волжская заря», моем любимце Юрии Федоровиче Малиновском.

Каждое из этих имен проходило сквозь сито жесткого отбора. Ведущие журналисты Самарской области путем рейтингового голосования выбирали лучших для нашей энциклопедии, как уже успели окрестить этот уникальный сборник земляки. Так что случайных имен там нет. Стоит особо сказать, что инициатива издания этой уникальной книги принадлежит нашему председателю Союза журналистов Самарской области Ирине Владимировне Цветковой. Она приложила немало труда, чтобы книга о самарской журналистике и самарских журналистах вышла в свет. Таких примеров вы не найдете ни в соседних областях, ни в более дальних.

Полвека созидательной любознательности

– Пятьдесят пять лет в журналистике – это большой срок. На-

сколько я знаю, вы до сих пор публикуете свои корреспонденции и репортажи на страницах различных изданий, преподаете на факультете журналистики Самарского университета, возглавляете Совет ветеранов областной журналистской организации. Значит, не пропал интерес к профессии?

– Журналистикой невозможно заниматься, если у человека нет такого качества, как любопытство, желания узнать что-то новое и непременно рассказать об этом читателям. Причем это любопытство может быть разного уровня, начиная с бытового. Интересоваться, удивляться и информировать читателей – вот она, работа журналиста. Про любопытство и любознательность мы много говорим на занятиях в университете с теми, кто решил посвятить себя нашей замечательной профессии.

А вообще в более широком смысле под любознательностью я понимаю интерес к жизни. У журналистов он особенный. Это интерес, который носит созидательный характер. Он рождает информацию, репортажи, корреспонденции, очерки. Они помогают читателям шире смотреть на мир.

– Журналистика – это профессия или, как говорят романтики, состояние души?

– Спасибо, хороший вопрос! Кстати, до сих пор нет всеобъемлющего определения, кто такой журналист. Непонятно, какое образование он должен иметь. Наверное, высшее. Но я могу назвать фамилии наших великолепных газетчиков, которые взялись за перо сразу после окончания средней школы или вернувшись с военной службы. Кто-то из них позже получил диплом, а кто-то и нет. И при этом всех их отличает широкий кругозор, глубокие знания в различных областях. Парадокс!

Есть и иные примеры, прямо противоположные. У человека два диплома, а как журналист он не состоялся. В чем причина? Загадка. С другой стороны, у нас перед глазами люди, которые приходят в журналистику из медицины, из экономики, из многих других отраслей – и мы с огромным интересом читаем их публикации. Они для нас авторитетные авторы.

Не буду вдаваться в глубокие рассуждения: думаю, ход моих мыслей понятен. Да, безусловно, образование – важная составляющая нашей профессии. Причем любое. Но должно быть еще что-то такое, пусть это называют состоянием души или как-то по-другому, но оно обязательно должно быть. Тогда рождается настоящая журналистика, тогда появляются статьи, которые интересно читать.

Через тернии к профессии

– А как и почему вы стали журналистом?

– Честно отвечу – не знаю! Может, потому, что много читал с раннего детства. Мне нравилось читать газеты, особенно «Комсомольскую правду» и «Известия». Причем, читая, я был полностью уверен, что мог бы написать так же. Конечно, это говорит о высоком профессиональном уровне тех журналистов, которые тогда публиковались. У них был прекрасный слог, четкость мыслей, образность в описании происходящего. К газетам я пристрастился еще в школьные годы. Вернувшись домой после уроков, я первым делом заглядывал в почтовый ящик – почту нам приносили не раньше двух часов. Уверен, что это пристрастие к газетам определяло и необыкновенное время, знаменитая «оттепель». Можно

Иван СИДОРОВ

принималась как подарок судьбы. По творческому уровню газета была второй после центральной «Красной Звезды». Поскольку действительную воинскую службу я проходил в дивизионной газете, то армейская тематика мне была хорошо знакома и трудностей не представляла.

Стоит добавить, что в Германии я повстречал многих земляков, которые достойно несли свою службу вдали от родины. Наиболее яркой фигурой был начальник Потсдамского Дома офицеров майор Сан Саньч Краснов. Он покори сердца всех жителей города. Немцы любили ходить к нам в кино и на театральные постановки, в библиотеку. И всех при входе встречал он при полном при параде и с широкой улыбкой. Он достойно представлял Великую страну.

Запомнился и командир танкового подразделения капитан Владимир Шмидт из заштатного поселка со звучным названием Солнечный Хиллер. Это было самое болотистое и туманное местечко во всей Германии, но там располагался боевой танковый кулак, и этим было сказано все.

Журналисты – четвертая власть

– Вам наверняка есть чем гордиться как журналисту. Расскажите, пожалуйста, о своих творческих победах.

– Каждая заметка, которая помогает людям, независимо от масштаба события, это победа. Можно вспомнить рядовой случай, когда помог семье ветеранов Великой Отечественной войны починить холодильник, с которым служба была возилась более трех месяцев. Для этого и работаю. Но, конечно, были и неординарные публикации, которые оставили заметный след в жизни Самары. Например, статья «Городу нужен зоопарк». Эта публикация надела много шума, зато в областном центре уже более тридцати лет мальчишки и девчонки, а также их родители отправляются по выходным и в каникулы полюбоваться тиграми, львами, крокодилами. Эта статья была подписана именем Виктора Михайловича Шапошникова, ученого Самарского университета, моего давнишнего знакомого и соседа. После долгого разговора с ним я предложил ему написать статью со всеми научными выкладками, цифрами и фактами. Он шуточно обронил: «Ты что, забыл, что я по сочинению на приемных экзаменах получил кол? Я до сих пор не в ладах с письменным языком». Так что писать пришлось мне.

А вот медиакомпанию по учреждению в нашей стране Дня российской полиграфии в честь первопечатника Ивана Федорова и соаврицей можно без преувеличения назвать героической эпопеей. Восемь с половиной лет в качестве редактора журнала «Полиграфия России» (этот журнал издавался в Самаре с 2000 года по 2015-й и распространялся по всей стране) я боролся с бюрократами и откровенными саботажниками при поддержке группы самарских полиграфистов. Эти годы убедили меня, что пресса может многое, праздник-то учредили. И теперь ежегодно 19 апреля вся страна отмечает День российской полиграфии.

– Поздравляя с 75-летием, хочется узнать о ваших ближайших планах.

– Да вот собираюсь в фитнес-клуб на тренировку! Сначала три км на беговой дорожке, потом штанга, гантели, велосипед. В заключение – сауна!

долго перечислять имена знаменитых журналистов, которые заявили о себе в те годы со всей силой и талантом. Так что можно сказать, что мой путь в журналистику был предопределен.

– Значит, все шло по четкому сценарию, без сучка и задоринки?

– К сожалению, нет! А может, к счастью. Судите сами. Мне посчастливилось быть делегатом одного из съездов Союза журналистов России в Москве. Среди почетных гостей увидел бывшего декана факультета журналистики МГУ Ясена Николаевича Засурского. Тепло поздоровавшись, напомнил ему, как он лично отказал в приеме документов для поступления. Дело в том, что тогда требовались публикации в газетах или стаж работы. У меня же, кроме литературоведческой статьи на пятнадцати машинописных страницах, ничего не было. Засурский посоветовал поступать с ней на филологический, а я же с возмущением ответил, что буду только журналистом. Вспоминая прошлое, мы посмеялись, но тогда мне было не до шуток, обидно было терять год. Вернувшись из Москвы в Куйбышев, отправился в Дом печати в редакцию молодежной газеты «Волжский комсомолец». Меня направили прямо к Князеву. Поболтав со мной минут пять, он прямо сказал: «Поступай в наш пединститут на филологический и тогда приходи к нам. Мы здесь все с литфака!» Я послушался доброго совета, а Владик – так он попросил себя называть – стал моим учителем в журналистике и другом на всю жизнь.

Я работал с ним и в «Волжском комсомольце», и в «Волжской заре», и в «Самарских известиях». Мы долгие годы шли с ним рядом по жизни, и я не уставал учиться у него профессии.

– Многие советы вы переняли у своих маститых учителей?

– Старался не упускать ни одного слова! Леня Чирков учил за час-полтора беседы с героем будущей публикации суметь получить максимум информации. А еще он категорически запрещал мне работать по воскресеньям. Саша Будников показывал, как из ничего сделать что-то. Вот снимок – на обороте только имя, да какое – Гамлет! Фамилию не помню. И тогда на свет божий появились тридцать полноценных строк о студенте из Армении, который приехал строить ВАЗ и для которого не стоял вопрос «быть или не быть». Женя Жоголев, попыхивая сигаретой, рассуждал о доле творческого вымысла в журналистском материале, он тогда увлекся сочинением фантастических рассказов. Да, это была учеба. Принцип был один: понял – трудись дальше, не понял – ищи другую работу.

Куйбышев – Потсдам – Самара

– А чем запомнились редакторы, ведь их было, наверное, немало на долгом газетном пути?

– Редактора «Комсомольца» Венедикта Григорьевича Белякова я видел только на летучках. Однажды, правда, он решил при мне «пройтись» с карандашом в руках по моей рукописи и показать мастер-класс. Помешал звонок красного телефона – и редактор спешно уехал... А вот Владимир Яковлевич Ястребов оставил глубочайший след в моей жизни. Да и не только моей! Для десятков тысяч горожан он был редактором любимой газеты «Вечерка» сильно отличалась тогда от областной партийной газеты и стилем, и содержанием. В высшей степени профессиональный, образованный, принципиальный, он околдовал не одного меня. Представьте себе картинку! Сидим на планерке – и звонит красный телефон. Редактор слушает-слушает, а потом как гаркнет: «Мы никогда так делать не будем!» – и бросает трубку. Мы, члены редколлегии, вжимаемся в кресла, предчувствуя последствия такого «непослушания». А он, как ни в чем не бывало, бросает: «Продолжим, что там у нас еще?»

Когда «сверху» дали команду в субботних номерах постоянно печатать очерки о лучших людях города, с большим портретом, редактор дал задание «золотым перьям» подготовить первые материалы, освободив их при этом от всех других обязанностей. Ястребов забралов представленные работы и в какой-то день уехал на завод, а потом мы стояли в секретариате и читали вывешенные на стенке полосы завтрашнего номера с большим очерком. Следуя принципу «Делай, как я», наш редактор показал всем высший класс. Правда, подписался псевдонимом.

В «Волжскую коммуну» я перебрался, когда там редакторствовал Евгений Николаевич Жоголев. Привлекло то, что он практически без правки отправлял в набор материалы, если вопрос был актуальный и смело поставленный. Он не любил сокращать, щадя авторское самодобие. Так же поступал, к слову, и редактор «Самарской газеты» Сергей Юрьевич Рязанов, с которым мне также посчастливилось поработать.

У каждого редактора был, как говорится, свой почерк, но главный критерий оставался единым: актуальная тема, принципиальность позиции и уважение к читателям.

– Вам удалось поработать в далекие застойные годы в газете «Советская Армия» Группы советских войск в Германии. Было интересно?

– Очень! Трехлетняя «туристическая поездка» по линии Министерства обороны в такую страну вос-

«Рисующий звуки»

Евгений Шолпо и его музыкальные эксперименты

В Самаре хранятся свидетельства удивительных экспериментов, проводившихся на заре звукового кино, — заявочные материалы и изобретения музыканта и инженера Евгения Шолпо, создателя настоящей сенсации 1930-х гг. — вариофона. Прототип оптического синтезатора «рисовал музыку» с помощью дисков из картона без источников звука.

Судьба вариофона, как и его создателя, печальна: одна версия аппарата погибла под бомбежками в блокадном Ленинграде, другая была сломана и выброшена потомками изобретателя-экспериментатора. Имя Шолпо почти забыто, хотя его «рисующий звуки» прибор стал одним из символов творческой дерзости советских изобретателей, которые стремились раздвинуть границы возможного.

В начале XX в. идея создания электромзыкального инструмента с искусственно созданным тембром казалась фантастической. К жанру фантастики относится и рассказ «Враг музыки», написанный Шолпо на рубеже 1917–1918 гг. Он посвящен его Научно-художественному обществу имени Леонардо да Винчи, состоявшему из трех человек: самого Евгения, композитора Арсения Аврамова и математика Сергея Дианина.

В своем рассказе Шолпо описал машину, которая автоматически синтезирует сложные звуковые спектры без участия музыканта, создавая великолепное «глиссандо тембра» — по словам музыковедов, это не что иное, как популярная в компьютерной музыке 1990–2000-х техника спектральных мутаций (кросс-синтез). Прототип такой машины, вариофон (от древнегреческих слов διάφορος — «различный» и φωνή — «голос», «звук»), инженер построил в 1931 г.

Синтетическая музыка, созданная Шолпо, прозвучит в кинолентах, аудио- и видеозаписях. Есть сведения, что ее можно было услышать в первом в СССР звуковом мультфильме Михаила Цехановского «Почта», сюжетной основой которого послужило одноименное стихотворение Самуила Маршака. Звуковая дорожка к картине записывалась шпориофоном — звукозаписывающим устройством профессора Ленинградского электротехнического института имени В. И. Ульянова (Ленина) Александра Шорина (заявочные материалы на его изобретения хранятся в РГА в г. Самаре). Зрители слушали концерт Даниила Хармса, мелодию Владимира Дешевова, лай собаки, скрип снега под ногами почтальона, несущего заблудившееся письмо... Увы, мы не сможем оценить первую звуковую версию «Почты»: признанная уникальным экспериментом в истории мировой анимации, она была продана за границу и с 1950-х гг. считается утерянной.

Катализатором разработки техники рисованного (бумажного, графического) звука считается Цехановский. В фильме «В поисках утраченной «Почты» (2014 г.), посвященном потерявшему звуковому мультфильму, упоминается момент открытия: чтобы создать синтетическую музыку, ее можно нарисовать на пленке! В 1929 г. Аврамов, Шолпо и Цехановский работали над озвучиванием фильма «План великих работ» Абрама Роома в лаборатории Шорина. Увидев записанную дорожку со звуковой волной, Цехановский заинтересовался: а если заснять на пленку старинный орнамент, «не засвучит ли вдруг неведомая нам доселе архаическая музыка?» (цитируется по книге Андрея Смирнова «В по-

• Михаил Цехановский — художник и режиссер мультипликации, катализатор создания «рисованного звука»

исках потерянного звука. Экспериментальная звуковая культура России и СССР первой половины XX века», 2020 г.).

Аврамов, Шолпо, Борис Янковский, Николай Воинов и другие изобретатели начинают эксперименты в области графического изображения фонограммы на фотоматериале. Первые наработки продемонстрировал Аврамов: запечатлел бумажные фигуры на пленке, и при ее проигрывании слышались звуки шарманки. Трудоемкость процесса создания рисованных фонограмм помогает оценить фильм «В поисках утраченной «Почты», где демонстрируется огромный замысловатый чертеж из архива дочери Евгения Шолпо, Марины Евгеньевны, — расшифровка ритмического исполнения фуги Баха.

Шолпо стремится механизировать процесс синтеза мелодий. 13 мая 1930 г. Комитетом по делам изобретений ВСНХ СССР регистрируется его заявка «Способ и устройство для нанесения на киноленте периодической звуковой записи». Согласно приложенной справке, изобретатель на момент подачи заявления состоял «в должности лаборанта музыкально-экспериментальной лаборатории ГИИИ» (Государственный институт истории искусств в Ленинграде). Из описания изобретения: «Механико-оптическое приспособление для нанесения на светочувствительную киноленту звуковой записи любой периодической формы и произвольной длины, без употребления источников звука <...> на основании данных физико-математического анализа».

«В сравнении с обычным способом записи музыки, путем наигрывания ее перед микрофоном, — пишет изобретатель, — <...> запись музыки производится в спокойной лабораторной обстановке, требуя минимум обслуживающего персонала; отсутствует большое количество музыкантов при записи оркестровой музыки; отсутствует забота о рациональном размещении инструментов <...> музыка может быть создана из звуков идеальной чистоты и правильности». Он подчеркивает отличие своей разработки от шпориофона, который записывал «натуральные звуки» с помощью резца: «При записи звуков на киноленту по способу А. Ф. Шорина получается зигзагообразная кривая линия <...> Предлагаемое мной приспособление дает возможность наносить упомя-

нутую кривую на киноленту без помощи звуков». Изобретение Шолпо, которое является принципом работы будущего вариофона, было запатентовано.

Позже в статье «Искусственная фонограмма на киноленте как техническое средство музыки» (Сборник Института театра и музыки, 1939 г.) Шолпо вспоминал об амбициозных планах общества имени Леонардо да Винчи: «...Представляли мы себе <...> мы подчиним исполнительскую стадию творчества математическим законам и, построив послушный и тонко действующий механизм, автоматически выполняющий наши задания, создадим шедевр музыкального исполнения».

В 1931 г. Бюро реализации изобретений «Ленфильма» финансирует строительство первой версии вариофона для записи графической звуковой дорожки к картине Эдуарда Иогансона «Темпы решают». Прибор был сконструирован Шолпо при участии музыковеда Георгия Римского-Корсакова. Музыка записывалась на движущуюся киноленту с помощью вращающихся картонных дисков с вырезанными зубцами — они изменяли очертания звуковой дорожки. При демонстрации пленки проигрывалась музыка. Шолпо изготовил дисковые трафареты. Таким образом, был создан первый в своем роде музыкальный компьютер, где форма звуковых колебаний выполнялась на сменных дисках.

Деревянные детали первого вариофона инженер скрепил шурупами и бечевкой, настраивал инструмент вручную с помощью

• Одна из последних фотографий Евгения Шолпо. 1949 г. Архив М. Е. Шолпо

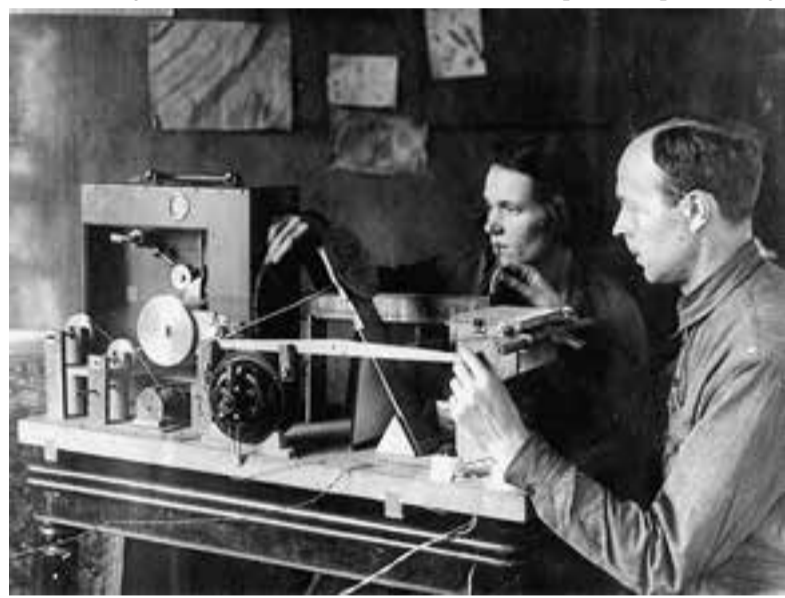
веревки. Как ни парадоксально, но именно эта с виду непрезентабельная модель обеспечивала отличное качество и сложность синтезированного звука по сравнению со второй и третьей версиями. Шолпо удавалось получать глиссандо, вибрации тона, менять силу звука, строить многоголосные — до 12 одновременно звучащих голосов — аккорды.

Недостатками инструмента оставались трудоемкость процесса звукозаписи; риск повреждения картонных заготовок, что приведет к искажению звуков; невозможность точного контроля громкости и частоты, синтеза некоторых сложных тембров.

Шолпо постоянно дорабатывал свое устройство, проводил исследования в области акустики. В одном из дел 1930 г. описан изобретенный им темпограф: «Расшифровка звуковой записи, произведенной на киноленте путем съёмки с натур, т. е. нахождение соответствия между нотным текстом и звуковой полоской кинолентки, представ-

ляет собой в некоторых случаях значительные трудности. Предлагаемое изобретение имеет целью дать вспомогательное средство, облегчающее и уточняющее такую расшифровку» (РГА в г. Самаре, «Устройство для хронографирования звуковой записи»).

Согласно справке из дела по заявке на изобретение, по состоянию на 21 сентября 1930 г. Шолпо работал на Ленинградской кинофабрике «Союзкино» (с 1932 по 1936 г. — «Росфильм», «Союзфильм», «Ленфильм») в должности ассистента в звуковом ателье. В этом

• Евгений Шолпо с женой Ольгой Сергеевной Павлиной-Шолпо у вариофона. 1932 г. Архив М. Е. Шолпо

же году он получил патент на метод аддитивного синтеза графических звуковых дорожек — «Механизм для преобразования гармонических колебаний в таковые же иной амплитуды и их сложения».

В 1930-х гг. развиваются различные методы звукозаписи, такие как магнитная запись и электрические микрофоны. Конкуренция технологий приводит к тому, что в марте 1935 г. «Ленфильм» прекращает финансирование работ над вариофоном.

Шолпо просит содействия в дальнейшей реализации изобретения у Комитета по изобретательству при Совете труда и обороны (СТО). Из письма директора Бюро новизны при СТО Вассермана: «17 июня 1937 г. в Бюро новизны поступило заявление изобретателя Шолпо, что его <...> устройство для нанесения на киноленте искусственной фонограммы находится на фабрике «Ленфильм» с 1930 г. и, несмотря на ряд положительных отзывов, фабрика не уделяла достаточного внимания к его техническому оформлению <...> При выяснении этого вопроса на «Ленфильме» оказалось, что гр-н Шолпо с перерывом работал с 1930–1932, а с 1932–1935 г. состоял в качестве заводского графического звука, получая оклад в сумме 600 руб., исключительно занимаясь улучшением конструкции своего аппарата, замены одних деталей другими и т. п., другими вопросами его не загружали <...> Считаю, что если фабрика могла платить гр. Шолпо 600 р., то попутно можно было, даже не имея средств, прикрепить конструктора к гр. Шолпо и хотя бы на 2 часа в день, и то в течение 5 лет аппарат был бы усовершенствован» (РГА в г. Самаре, «Способ и устройство для нанесения на киноленте периодической звуковой записи»).

Шолпо пытался продвинуть свое изобретение, даже выступил с программой синтетической музыки на Всемирной выставке в Париже в 1937 г. В 1939 г. вместе с ученым Борисом Янковским организовал лабораторию графического звука в Ленинграде, получил степень доктора искусствоведения.

Елена РУМЯНЦЕВА

Специалист отдела научно-информационной и выставочной работы Российского государственного архива в г. Самаре (РГА в г. Самаре)

Построил третью версию вариофона, вторая же версия погибла во время Великой Отечественной войны, в 1943 г., от снаряда, попавшего в здание.

РГА в Самаре хранит послевоенную патентную документацию Шолпо. В заявлении на изобретение «Шаро-конусный редуктор» от 22 декабря 1947 г. он значится директором научно-исследовательской лаборатории графического звука (Комитета по делам искусств при СМ СССР). В этом же году изобретатель предложил «Электромагнитный синхронизатор», в следу-

ющем — «Генератор для получения искусственной фонограммы на ферромагнитном звукозаписывающем устройстве». У Шолпо в 1948 г. был штат сотрудников, финансирование, но работа над рисующим звуки инструментом не шла. Последняя модель была собрана с ошибками. Не исключено, что создатель вариофона разочаровался в своем проекте. Талантливый музыкант, пианист, он изначально видел в вариофоне инструмент, способный революционизировать музыкальное искусство, расширить его выразительные возможности до невообразимых горизонтов. Но как инженер столкнулся с реальностью технологических ограничений.

«Мы вели подкоп под музыкального исполнителя. Эта «каста посредников» между мыслью композитора и восприятием слушателя нам казалась лишней <...> Нам не приходило в голову, что музыкальная культура имеет в себе ценности, которые следует сохранить и из которых во многом нам нужно будет исходить», — писал он в 1939 г. об обществе Леонардо да Винчи.

Лабораторию графического звука закрыли в 1950 г. Еще через год в Ленинграде скончался Евгений Шолпо. Его вдова Ольга Павлиновна-Шолпо пыталась пристроить вариофон в Дом пионеров, но он оказался никому не нужен. По рассказам Марины Евгеньевны Шолпо, прибор долго стоял в ленинградской квартире, накрытый чехлом, пока однажды его не распилити и не выбросили.

Вариофон остался лишь ярким эпизодом в истории советского киноавангарда, но смелые эксперименты его создателя предвосхитили многие принципы современной электронной музыки. Первым синтезатором в СССР принято считать разработанный Евгением Музиным в 1958 г. АНС (назван в честь композитора Александра Николаевича Скрябина), генерирующий мелодии с помощью визуальных изображений звуковой волны. Музыковеды утверждают: первооткрывателем к его созданию послужили труды основоположников синтетической музыки — Арсения Аврамова и Евгения Шолпо.

«Выбранные места из переписки с самим собой» Евгения Чижова

Автор делится этой перепиской, поэтому возникший диалог с одним из моих любимых писателей не является чтением чужих писем

«Пишущий прозу похож на Мюнхгаузена, вытаскивающего себя из болота за собственные волосы. Никакой опоры вовне, только внутри». Как процесс развития: когда определил цель и двигаешься к ней без гарантии на успех. Если алгоритм достижения такой цели уже существует и ты по пунктам следуешь инструкции – это уже не развитие. Оно – всегда впервые, всегда в условиях неопределенности.

«Проза – превращение внутренней рыхлости и невнятности во внешнее, в форму, предполагающую читателя и его оценку» – такой процесс превращения помогает не только писателю, но и всем, кто работает над упорядочением своих мыслей, своего психологического состояния, так называемые письменные практики. Среди них: экспрессивное письмо, рефлексивное, написание диалогов (между своими внутренними голосами, диалоги с болью, отлыниванием, погружение в поток переживаний). В отличие от прозы, тут желательное отсутствие самоцензуры: должна быть уверенность, что написанное никто не прочтет, не слушает внутренний критический голос. Адресатом может быть высший разум, источник сострадания, далекий друг. В прозе – ни к кому, ко всему человечеству, к себе...

В широком литературном мире «не видел почти никакой реакции, полежа на прилавках, книги канули, будто их и не было. Отсюда возникло стойкое ощущение, что то, что я делаю, никому здесь не нужно...» Процесс чтения книги и нахождение под её впечатлением – они же невидимы, их на прилавке не положишь, автору в ответ не пришлешь, в воздухе не уловишь... У Григория Померанца в «Записках гадкого утенка»: «Когда я стал писать свои эссе, я уже понимал, кто я такой: гадкий утенок. <...> То, что я пишу, – для гадких утят. Для тех, кто хочет найти на другой птичий двор, а самих себя <...> есть лебединые точки на жизненном пути, лебединые зеркальности и взлеты. А между этими точками опять птичий двор и чувство Смешного человека, что он не такой, как все, не такой, как надо. Достоевский написал «Бедных людей» – и остался гадким утенком. Написал «Преступление и наказание» – и остался гадким утенком. Кажется, только после Пушкинской речи он какое-то время чувствовал, что летит».

Евгений Чижов: «Победа – всегда выигрыш на чужом, общем поле». Да. И она зависит не только от тебя. Вспоминая свою профессиональную победу в конкурсе «Золотая Психея», соглашаюсь с фразой полководца А. Суворова о награде: она «зависит от судьбы», не только от твоих усилий и умений – должно сложиться и совпасть что-то еще.

Дальше – «...всё, что достигается усилиями и упорством, обречено на неудачу, крушение и забвение. Каждое усилие несет с собой сознание своей напрасности и именно в нем черпает силы: назло, вопреки. Сохранится лишь то, что дается как дар, само». В моем опыте: о «Золо-

той Психее», даре судьбы, как-то забылось, обесценилось, а вот защита кандидатской диссертации с нервами, борьбой, переписыванием трижды под разные ученые советы (одно время думала: знала бы заранее, что будет профессиональное признание в конкурсе на психологическом саммите, ни за что бы не ввязалась в аспирантуру, – ан нет) в работе служит постоянно.

В переписке – о встречах с людьми на улицах, вокзале, в переходах: «Все эти нищие, расхристаные, пьяные <...> Инерция движения хватает меня, чтобы, скинув его руку, пройти дальше, но почему он остановил именно меня? <...> Сейчас в России множество людей лишились представления о своем будущем. Им нечего терять. Их ничего не останавливает. Они безосмысленно различают во мне свою потенциальную жертву». Тоже иногда по утрам прохожу мимо компании маргиналов на трамвайной остановке, как посмотрю на них – усиленно изображаю, что ждуть трамвай, недавно на тех посиделках мужчина несколько раз пырнул женщину «из своих», потом порезал себя. Да, лучше быстренько и мимо.

Автор переписки с собой пишет, что чувствует «потенциал боли, столько готовности к обрыву, обвалу, катастрофе, столько невзрия» – без этого не бывает у тех, кто вырос в «такой» семье, в «шизофренические времена», отсюда и непластичность личных границ, синдром самозванца, состояние деперсонализации, ощущение прорывности шлюзов при столкновении с красотой, бесконечностью, неисчерпаемостью. Отец, мать... Помнится, у психотерапевта Михаила Покрасса публичная лекция начиналась со слогана: «Примирились ли в своей душе маму с папой?» – вечный вопрос, волнующий практически всех.

С формулой счастья, что оно «первично, его отсутствие порождает несвободу», я не согласна. Мне ближе такая: «Счастье – побочный продукт правильно организованной деятельности» (М. Литвак).

О посещении книжного магазина и самооценке – нет-нет, есть простой научный способ измерить её, высчитывается с арифметической точностью. Книжный – это бизнес, индустрия.

«Своим в чужом городе становишься, когда начинаешь в нем скучать» – тоже со мной не совпало. Когда мне становилось скучно в каком-либо городе, я его отторгала и уже не считала своим. Сказала бы: «Свой – когда начинаешь О нем скучать».

Про одиночество – как об уединении, отсутствии лишних... Это разные понятия и состояния (писала об этом подробно в «Одиночество ли?», № 14 за 2023 г.). Писательство – на шкале от Ваньки Жукова до тусовки на «переполненной кочке». Координата на ней – у кого плавающая (правее/левее), у кого постоянная.

«Что такое потребность в признании, как не та же воля к власти, потребность видеть свой отпечаток в других, распространять свое влияние, захватывать территорию в чужих душах и сердцах?» Так ведь «счастье – это когда тебя понимают», и формула эта не противоречит той, что про побочный продукт правильно организованной деятельности.

«Человек, блуждающий ночью в глухом лесу в слабой надежде обратиться к людям». Кризис середины жизни, экзистенциальный кризис, у Данте:

«Земную жизнь пройдя до половины,

Я очутился в сумрачном лесу,
память, сон, след, «душа, измученная ночью безысходной», путь...
«Усталость: текст поворачивается, как магнит, другим полюсом: если раньше он притягивал, то теперь отталкивает».

«...Среди своих я более чужой, чем среди чужих. Все правильно, все так и должно быть: писателю чужие нужнее своих». Про это говорил Заратустра (Ф. Ницше): «Выше любви к ближнему стоит любовь к дальнему и будущему; выше любви к человеку – любовь к делам и призрачным видениям».

Текст 2000 года, для меня актуален, как и недавний сборник автора «Самоубийцы и другие шутники» 2023 г. Видимо, действительно: в главные люди не меняются – в чужости к миру, в прислушивании к «дальним» (Ф. М. Достоевский считал каждого человека и всё человечество единым организмом).

Продолжение переписки автора с собой: «...Если бы Бродский и остался в России, все равно был бы здесь таким же одиноким изгнанником – в этом была его судьба, которую он вынес до конца. Искусство быть чужим». Согласна, и искусство это имеет определенные характеристики личности, которые не меняются с возрастом и сменой места проживания. Как-то я смотрела интервью с бывшей диссиденткой, она рассказывала, что в юности никогда не чувствовала себя частью народа, ни с кем себя не связывала, «система не родная, жестокая, чужая, прятки». И вот, спустя годы, – жизнь удалась, все сложилось и реализо-

валось. В итоге: «Я живу в Англии деревенской жизнью, на меня, наверное, смотрят, как немножко на такую... чужую. Я не очень влилась, не стала частью общества. <...> Я не пытаюсь, я не хочу – мне нравится это. Я не хотела раствориться с окружением, хотела сохранить свою самость. Здесь оставляют в покое, к тебе не пристают, и ты не чувствуешь, что тебе нужно влиться, слиться с окружением». Содержание одно: не со всеми, обособленно, только под разными вывесками. Было под героическо-страдательной – теперь под выбранной добровольно.

О влиянии персонажа «Темного прошлого человека будущего» на автора: «Как будто я впряжен в роман о Некриче, как в телегу, на которой я же и еду, увеличивая ее тяжесть своим весом. Отношение с текстом именно таково: я беру его, и я же на нем выезжаю. <...> Иногда я даже зову его на помощь: «Некрич, бес легкости, приди!» Похоже на описанное в романе влияние

Некрича на другого героя: одинокий неприкаянный человек вдруг обретает в нем духовного партнера и собеседника, вживается в то, что он любит и ценит, перенимая даже его бред. Как и в «Перевод с подстрочника».

«Меня угнетает мое литературное одиночество <...> тем, что интересуется меня, не занимается никто», разве что Маканин. В моем списке, «что интересуется меня»: А. Варламов, П. Басинский, В. Маканин, Вы, Евгений Чижов, Анна Матвеева, Майя Кучерская, сейчас еще влюбилась в Леонида Бородин (читательское счастье: впереди столько его непрочитанного).

Автор цитирует Хармса: «Интересно только чудо, как нарушение физической структуры мира». Согласна, на мой взгляд – это залог того, что никакой ИИ не превзойдет писателя – человека с чистой душой.

Абсурдизм, сюрреализм, «абсурд хорош как инъекция нечеловеческого в человеческое»... Куда им до простых снов!

«Несколько дней не брался за роман – и испытываю нечто вроде уверенности – и в замысле, и даже в жизни вообще. Как будто, выпрямившись в потоке, сумел нащупать дно...» Так и я: начала диалог с писателем, показала текст ему, он великодушно откликнулся, и я застыла: надо было успокоиться, дочитать следующую часть, учесть, что тек-

Наталья НАГОРНОВА

Кандидат психологических наук

сту 25 лет, настояться... И неотвратимо продолжить диалог.

Другой свой роман, «Перевод с подстрочника», писатель назвал претензией на «масштаб неудачи». Размещу свой отклик на этот роман.

...В условном восточном пост-эсэсэровском государстве президент сочиняет стихи, на «ты» с небесными звездами, зовет их в гости, потчует, чтоб поставить себе на службу и быть у него на посылках, как Золотая рыбка.

Поэт и переводчик Печигин (слышится Печорин, лишний человек среди печенегов, древнего тюркоязычного народа) приглашен перевести творения вождя на русский бывшим однокурсником Тимуром, выдающимся политтехнологом и манипулятором. Искусственно созданная слава поэта одурманила сладким наваждением и развеялась вмиг. Всё окружение под влиянием вождя, в это болото вождельного обожания втягивается и приехавший поэт. Он подвержен влиянию, размещает в себе образ очередного переводимого поэта до перенимания образа жизни.

Творчество поэта-переводчика долго не поддавалось этому влиянию, искусство оставалось глухо, но отдавая себя во власть другого человека забрало сначала личность, а потом и жизнь. «Безумие может быть заразительным» – и он уже не понимал, где правда, а где бред, кто большой, а кто просто обманщик, до последнего верил, что «царь добрый, просто не знает». Интересна перемена отношения к творчеству, когда герой узнал, что создатель стихов не великий отец народа, а графоманиакальный безумный больной, опустившийся пьяницей и сластена, – к вопросу о разделении личности автора и его творений. Судьба другого поэта, ставшая для Печигина маяком, отрезвила его, вернула в реальность, болезненное наваждение стала уходить – он снова не смог переводить эти стихи. Ушел, перепевая чужую песню, не спев свою.

Книга очень понравилась. После нее прочтала всё изданное у Евгения Чижова.

P. S.

11 августа погиб писатель-прозаик Евгений Чижов: он утонул, купаясь в Балтийском море. Ему было 58 лет. За свою творческую карьеру он успел получить премии «Венец» Союза писателей Москвы и «Ясная Поляна». Его последняя прижизненная книга «Самоубийцы и другие шутники» – это сборник рассказов, в которых персонажи, несмотря на непохожесть друг на друга, объединены готовностью экспериментировать над собой и «хождением по грани». Автор рассказывает истории своих героев, которые иногда вырастают до метафор катастроф нашего времени, а порой пересекаются с биографией самого Чижова.

Герман ДЪЯКОНОВ

Продолжим нашу пробежку по проблемам создания искусственного разума. Создание роботов, играющих друг с другом в футбол, является, вне всякого сомнения, большим достижением научно-технического сообщества. Но если говорить об этом как о финальной стадии в создании систем искусственного интеллекта (СИИ), то сомнения вполне уместны. При всем моем уважении к Марадоне, Пеле и Аршавину все-таки к эталонам для моделирования разума я бы с большей уверенностью отнес Алферова, Ландау, Пушкина. Все дело в наличии тесной связи между процессами мышления и речью, языком.

Мышление представляет собой активный процесс отражения Вселенной в представлениях, понятиях, суждениях. Именно мышление, связанное с понятийными аспектами, является ответственным за осмысление, переработку и трансформацию слова, языкового знака, в понятие. Формирование речевого аппарата, наряду с обеспечивающим его должное функционирование аппаратом из сферы высшей нервной деятельности, происходит у маленького человека на протяжении трех или около того лет. Этот процесс активно сопровождается (или сопровождает) формированием сенсорной и эффекторной подсистем нервной системы. Уместно, правда, заметить, что существуют случаи мыслительных процессов без применения естественного языка (шахматист!), но это всего лишь частные случаи. Мой личный опыт в изучении и разработке СИИ подсказывает: пока «железо» не будет в полной мере понимать естественный язык, ни о каком интеллекте нельзя разговаривать в той же самой мере. Но что значит – научить программу (в конечном итоге!) «нашему», человеческому языку, причем любому, потому что на любом из наших языков можно передать почти всю информацию? Для этого надо провести целую серию лекций на языке, понятном этой программе. Мы должны будем перечислить компьютеру все понятия, которые употребляются в той или иной области знаний (предметной или проблемной области). Чем же не угодили естественные языки? Главная причина состоит в имплицитности, неявной выраженности связи между формой языковых единиц ЕЯ и их значением.

Колоитцкунтли. Кто бы, кроме специалистов-кинологов, догадался, что это название одной из редких пород собак. Хотя до морковкина заговенья смотри на это слово, догадаться невозможно. Это надо знать. Вот именно этот девиз («надо знать») начертан на знамени разработчиков специальных языков для СИИ. Такие языки называются, в частности, языками представления знаний (ЯПЗ). Смысловые аспекты элементов таких систем могут либо содержаться в самой форме элементов, либо быть вынесены за их пределы в виде некоторой металингвистической структуры.

Простейшим примером второго варианта может служить так называемый информационно-поисковый тезаурус. В первом приближении его можно описать следующим образом. Основу составляет так называемый словник, то есть перечень значащих слов предметной области. Для его составления привлекаются специалисты в данной сфере знаний. Здесь главное – не пропустить некоторый нужный термин (хотя бы эту самую колоитцкунтли). Правда, лишние слова тоже не надо. Тут некоторую пакость могут сделать синонимия и омонимия. Первое – это использование разных слов для обозначения одних и тех же понятий. В тезаурусах с этим явлением борются с помощью помет «см.» и «см. тж.». Самое типичное слово из синонимической группы называется дескриптором, оно сопровождается пометой «см. тж.», за которой следуют прочие синонимичные слова. А последние имеют помету «см.», за которой следует дескриптор. Второе явление противоположно: одно слово может означать разные понятия. Глава в тексте и глава в кабинете министров существенно различны. В тезаурусах они тоже снабжаются смысло-разделительными пометами.

Еще одно важное отношение, присутствующее на уровне тезауруса, – родовидовое. Так, овчарка и колоитцкунтли есть видовые понятия для родового понятия «собака», которое, в свою очередь, является видовым для понятия «хищные млекопитающие».

При распознавании текстов СИИ имеет дело с так называемыми синтагматическими отношениями между понятиями, то есть с отношениями, в явном виде описанными фразами. Пример: «Транзистор находится в запертом состоянии». Ясно, что это синтагматическое отношение между транзистором и его состоянием описано явно. Более того, это ситуативное отношение, так как транзистор не всегда закрыт, то есть не проводит ток. Но транзистор является элементом радиоэлектронной аппаратуры. И это всегда. Не каждый текст имеет это предложение в своем составе. Это уже парадигматическое отношение. И оно должно быть известно системе искусственного интеллекта.

Сначала перечислим предметы, то есть составим словник. Стол, стул, два кресла, еще один стол, окно, дверь, лампы и т. д. Нам понадобятся отношения между предметами. Мы их обозначим древнегреческими словами в латинской транскрипции. Уж больно надоли эти нагло-саксонские словечки. Итак, около = konta, для = gia, над = hyper, на = eri. Пока хватит. Опишем столы: gia (стол 1, работа), gia (стол 2, еда). Тогда konta (стол 1, окно) будет обозначать факт нахождения письменного стола у окна. А konta (стол 2, середина) будет обозначать, что обеденный стол расположен в центре вашего кабинета. Ну, как-то так. Я же у вас не был, продолжайте без меня.

ИСКУССТВЕННОГО

ИНТЕЛЛЕКТА

Итак, в языке представления знаний должны отображаться сущности (предметы и явления) предметной области и отношения между ними, а также необходимо иметь средства для описания свойств сущностей. В универсальных языках программирования имеются средства для реализации вышеперечисленного. Более того, прогресс в области парадигм программирования идет в направлении приближения к проблематике СИИ. Так, объектно ориентированная парадигма (С++ и т. п.) изначально обращалась к отображению реалий предметной области, описывая отдельно имена, свойства и разрешенные процедуры обработки. В так называемых дескриптивных языках, куда можно отнести и языки логического программирования (Prolog, например), вообще не предусматриваются процедуры обработки данных, а все внимание обращено на описание предметной области. Более того, сущности и их атрибуты вместе с межпредметными связями удобно представляются реляционными, то есть табличными моделями в базах данных.

Существуют и весьма специфичные языки. VHDL был разработан в 1983 году для формального описания логических схем для всех этапов разработки электронных систем, от микросхем до крупных вычислительных систем. Естественно, сущностями там являются входы, выходы, активные и реактивные сопротивления, линии, шины и тому подобное. Поскольку логические схемы, как ежу понятно, ориентированы на логическую обработку «единиц» и «нулей», в этом языке описание их функционирования учитывает практически все возможные варианты. Сначала этот язык служил для описания схем. Позднее из него было выделено синтезируемое подмножество. А это значит, что, описав модель на этом варианте, вы можете автоматически синтезировать схему аппаратно (при наличии нужного оборудования).

Но давайте попрактикуемся в создании ЯПЗ. Оглянитесь вокруг. Вы сидите в своем кабинете. Давайте опишем его «географию».

Habent sua fata libelli *

Герман ДЪЯКОНОВ

Специалист по теории информации

Когда речь заходит о событиях 14 декабря 1825 года, в памяти возникают имена пяти казненных вождей восстания. Полный список лиц, которых позднее стали называть декабристами, вряд ли можно восстановить. Были там люди случайные; под следствием находились даже абсолютно не причастные. Куда деваться, расследовалось дело о покушении на цареубийство. Но среди «актеров второго плана» довольно много личностей весьма загадочных. Был не был на Сенатской площади, подстрекал ли нижние чины на бунт или нет, виноват или просто «за хлебом бежал»...

И в этом ряду ярчайшим представителем может быть назван Гавриил Степанович Батеньков. Он родился 25 марта 1793 в Тобольске. Скончался 29 октября 1863 в Калуге. В нашей традиции он позиционируется как декабрист и писатель. Однако при ближайшем рассмотрении...

Но начнем с момента рождения. Он был двадцатым ребенком в семье тобольского дворянина обер-офицера Степана Герасимовича Батенькова. Ребенок был слаб, родился без признаков жизни, всю жизнь (70 лет!) страдал нервными болезнями, был близорук, туг на ухо и имел очень тихий голос. Но все это не помешало ему стать героем Отечественной войны и зарубежного похода русской армии. Орден св. Владимира 4-й степени, присваиваемый за личную воинскую доблесть, говорит о многом. И все-таки не до конца ясна его роль в подготовке событий декабря 1825 г. Здесь он играл далеко не последнюю роль, но не вошел в число руководителей восстания. Видимо, благодаря его стараниям стало известно о точной дате и времени присяги войсками Николаю I, и это решило многое. Вряд ли когда-либо будет найден ответ на вопрос, почему лишь он, единственный из всех участников, причастных к выступлению на Сенатской площади, 20 лет провел в одиночке Алексеевского рavelина Петропавловской крепости. А ведь решением суда он был причислен к 3-му разряду государственных преступников и определен на «пожизненные каторжные работы».

Некоторые декабристы в письмах вскользь упоминают об «упомошательстве» Батенькова как следствии долгого одиночного заключения. Сегодня это уже не узнаем. Официальное освидетельствование не проводилось. Сподвижники – одни верили в частичное помутнение рассудка, другие – в симуляцию для скорейшего выхода на свободу.

Не разрешена и загадка его творческого наследия, которое довольно обширно, но имеются сомнения, был ли в действительности Батеньков автором некоторых поэтических произведений, которые на протяжении ряда лет приписывались ему. Он оставил много (по большей части неопубликованных) работ, был незаурядным поэтом, хотя при жизни издана только поэма «Одичалый», критиком. И вот знаменитый ученый М. И. Шапир в конце прошлого века проверил атрибуцию стихов, прежде приписываемых Батенькову. Если это так, то Батеньков, по выражению одного из литературоведов, «внес значительный, но незримый миру вклад в историю нашей поэзии». И что в итоге? Максим Ильич заметил следующее: «Не только жизнь Г. С. Батенькова, но и посмертная судьба его творений полна многих трудноразрешимых загадок». Вот уж истине, книги продолжают жить собственной жизнью после смерти авторов. Да и авторов ли?

* Книги имеют свою судьбу.

«Странный» декабрист

Выход в бесконечность

«Выход 8», режиссер Г. Кавамура

Понятно, что это не так, но невозможно избавиться от ощущения, что всю художественную и понятийную ткань японской ленты запрограммировал российский мультипликатор Иван Максимов больше 30 лет назад. Его 5-минутка «Болеро» 1992-го года выглядит как мультипликационный тизер «Выхода 8».

Там ящер с улыбкой Джоконды и длиннющим хвостом все 5 минут экранного времени ходил по подземному пространству, появляясь из левой ниши и уходя в правую под музыку Равеля. Равелевское «Болеро» – ключевая музыкальная тема и фильма Кавамуры. Подземное пространство – микрокосм и в «Выходе 8». Главный герой – не ящер, конечно, но и персонаж, который не имеет имени. В фильме он именуется «Потерянный человек». В компанию ему даны «Идущий человек» и «Ребенок». Ящер из мультфильма обречен ходить кругами. «Потерянный человек» мечтает из лабиринта выбраться. Подзаголовок максимовской короткометражки «Фильм повышенной духовности» в том пространстве выглядел стёбом. Здесь надписи про духовность не будут, но то, что блуждания по подземному переходу молодого токийца – не простая экранизация компьютерной игры, а аналог духовных, этических и эмоционально-чувствен-

ных поисков – написано в каждом кадре большими буквами. Это уже об обортонах.

«Ищите аномалии» – это правило игры. Выбраться из заколоченного подземного перехода молодой человек может, только обнаруживая отличия в одном и том же тоннеле. Каких-то аномалий типа льющейся с потолка крови только слепой не увидит. А какие-то, в виде дверной ручки, повернутой не в ту сторону, требуют повышенной зоркости. Больше того, условия игры настаивают: важные не ОТЛИЧИЯ, а АНОМАЛИИ. Появление ребенка в переходе, трактуемое как аномалия, отбрасывает героя к началу пути. Если учесть, что перед тем, как застрять в лабиринте, герой услышал от своей девушки, что она как раз в эти минуты решает, появится на свет их будущий ребенок или нет, ребенок – как аномалия и как нормальность – это уже не игра. Гэнко Кавамура

размыкает замкнутый подземный переход в небеса. В высшие понятия этики, морали, смысла земного существования.

«Стоматолог», «Эшер», «Недвижимость», «Клиника красоты», «Нотариус», «Правила поведения в метро», «В переходе ведется видеонаблюдение» – рекламные плакаты слева таят в себе больше всего возможностей для изменений-аномалий. Но как раз они останутся стабильными. Что может измениться в нотариальном деле или в агентстве недвижимости? Реклама выставки Эшера, оставаясь константной, содержит важнейший ключ к ситуации – цитату из работ Маурица Эшера с колесом бесконечности. «Правила поведения в метро» в пространстве притчи читаются как заповеди. А напоминание, что за пешеходами ведется скрытое наблюдение, – апелляция к Творцу. И очень точно, что в этом секторе обойдется без аномалий.

Мистически-религиозный подтекст режиссер не подчеркивает – прячет. На оборотной стороне неизменного указателя «Выход 8» (не случайно поиск идет именно 8-го выхода – знака бесконечности в восточной культуре) периодически будет возникать надпись «Вернитесь! Вернитесь! Вернитесь!». В тех случаях, когда аномалия не обнаружена либо не опознана как аномалия. Глас небес, предупреждающий потерянных людей, но они не всегда эту оборотную сторону видят. Причем все апелляции к гласу Бога тщательно спрятаны режиссером не только от героев, но и от недостаточно внимательных зрителей. Их намеренно отвлекают «стоматолог», «недвижимость», «нотариус», «Эшер» – набор земной занимает больше внимания, чем предупреждение небес.

Журналист

Японский режиссер сделал новаторскую работу, наложив кальку компьютерной игры на максимы морали, этики, поисков Бога. И наложил так, что швов не видно. Сама по себе игра увлекательна и заставляет напряженно следить за изменением цифр в переходах. Но головоломки из серии, что считать аномалией земной жизни, а что нет, делают картину объемной. Редкий случай для современного кино симбиоза разума и души. Разум и чувства здесь действуют совместно, не подменяя друг друга.

Выход есть – тоже редкий и радостный случай в современном искусстве, которое всегда отдает преимущество мрачной эсхатологии. Выход из душного подземелья после полутора часов – это действительно глоток свежего воздуха во всех смыслах. Но первый шаг после переосмысления понятий «норма» и «аномалия» все же до сада банален. Герой делает шаг в сторону метрохама, который троллит юную мать с рыдающим ребенком. После всех тонкостей фильма финальный шаг выглядит слишком толстым. Но надо же с чего-то начинать. И, в конце концов, нужно же быть благодарным за то, что японский автор наполнил жизнью первый возглас православного Великого славословия: «Слава Тебе, показавшему нам свет!»

Куда-нибудь...

«Рецепт счастья», реж. А. Боннен

Есть, конечно, особая отвага в том, чтобы в эпоху громких деклараций, широко вещательных заявлений, зашкаливающей саморекламы сделать фильм в простоте душевной. Где действие происходит вдали от мировых центров, во французской глуши, где конфликты сглажены, где будни неотличимы от праздников, где все всех знают, где заурядные личности уравниваются в правах с лидерами общественного мнения, где простое провинциальное течение времени – главная философия картины. И вся эта философия дико противоречит фабуле, насыщенной искушениями, соблазнами, разочарованиями.

Российские прокатчики обесценили эту философию вселенского принятия, переименовав картину. Всё-таки «Рецепт счастья» – это какая-то воздушная романтическая сказка. А «Уехать однажды», как и называется картина по-настоящему, все же символ размытости и неопределенности. Когда-нибудь, невесть куда и непонятно зачем. Но уехать – в этом весь фильм.

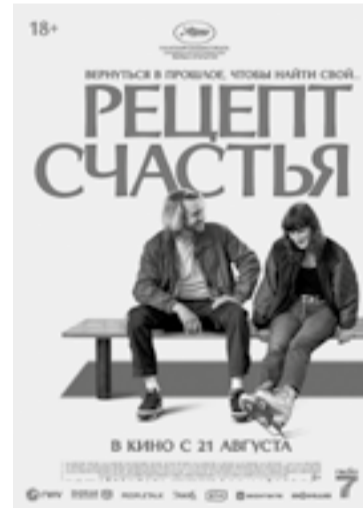
Если брать фабулу, то она перенасыщена событиями. Победитель национального кулинарного телеконкурса Сесиль собирается открыть ресторан высокой кухни в Париже. Есть всё: репутация, персонал, рецепты, концепция, помещения, компаньон. Нет только одного, но главного: изюминки. Той маленькой неправильности,

которая придаст заведению неповторимое лицо. А открытие не за горами. Одна история. Во дни волнений и переживаний Сесиль узнаёт о своей беременности. Очень некстати. И уже пора бы обзавестись потомством, и возраст намекает, да не вовремя. И узнать мнение кавалера о том, не хотел ли бы он стать отцом, некогда. Что делать? Вторая линия. В довершение ко всему – отец Сесиль в провинции переносит третий инфаркт. Надо ехать помогать. Ужас, как не с руки. При этом инфарктник-отец и не думает покидать рабочее место у плиты, хотя национальная знаменитость дочь всё же приехала во французскую глушь. Три. Заведение родителей – придорожная забегаловка для дальнотойщиков. Высокая кухня в антитезе придорожному фастфуду – четыре. На родине Сесиль встречает одноклассника, с которым когда-то в школе, кажется, что-то было. Почти забытое чувство начинает медленно давать о себе знать. Вот, оказывается: счастье было в руках, но осталось незамеченным, а нынче проникает в сердце, душу, мысли.

Пять. Ба-бах: когда всё катилось к лав-стори, появился довольно взрослый сын первого возлюбленного, а потом и его жена. Кажется, тоже одноклассница. Из числа тех, мимо кого пройдешь – не оглянешься. А вот поди ж: не уехала из глухомани, своей незаметностью, тихостью, скромностью, принятием судьбы сумела построить свое счастье. Да, мещанское: акушерка, жена, мама. Зато тихо, спокойно и надежно. Шесть. Фабульные линии можно и дальше множить.

Герои без конца выясняют отношения: мать с отцом, Сесиль с родителями вместе и поодиночке, парижский бойфренд с Сесиль и с первой любовью подруги из провинции, дальнотойщики с поварами, организаторы сельской ярмарки с продавцами. Конфликт на конфликте сидит, проблема проблемой погоняет. И вся эта фабула рассказана с младенческой безмятежностью. Всё пройдет, всё устроится, всё как-нибудь обойдется. Вершиной такой философии станет то, что из этой картины мы так и не узнаем, найдет ли Сесиль изюминку для ресторана,

решится ли родить или прервать беременность, наймут ли родители Сесиль помощника на кухню, как со здоровьем у отца и с каким счетом закончился футбольный поединок школьного возлюбленного Сесиль со своим сыном. Главное, что мама-акушерка рядом. Наблюдает. Болует. И за мужа, и за сына сразу. Так бывает. Решение и итог – чепуха. Так утверждает режиссер-дебютант Амели Боннен. Они не имеют никакого значения. Главное – эти бесконечные золотые дни ранней французской осени. Этот сердечный трепет, который ни разу не перейдет в жесткую тахикардию. И уж тем более в инфаркт. Эти разговоры, которые похожи и на объяснение в любви, и на взаимные претензии в одно и то же время. У каждого свои проблемы, у каждого свои надежды. Каждый решает свои проблемы сам. И жизнь просто идет, отмеряя отрезки времени.

Теперь о главном. «Уехать однажды» – мюзикл. Свои житейские

Андрей ВОЛКОВ

Журналист

кредо герои не проговаривают, а пропевают. Абсолютно в стилистике картины: начиная путь на ровном месте. Без малейших попыток оправдать переход в вокал. И разговор плавно переходит в дуэт или соло. Песни – не оригинальные. Из репертуара французской эстрады разных десятилетий. Диапазон вокальных талантов – самый широкий. От поставленных голосов до любительского речитатива с хрипотцой. Это не концерт в зале «Олимпия». Песни французской глубинки. Прием не нов. И у Жака Деми, и у Франсуа Озона этот прием уже ошарашивал зрителя и приводил от удивления и неприятия к восторгу – «надо же, как здорово придумано». Амели Боннен революции не совершает. То, что уже решено, не надо «перешивать». Её вклад в развитие практики французского киномузыка в одной мизансцене. Когда дело катилось к очередному дуэту и уже зазвучало за кадром музыкальное вступление, в комнату к персонажам заглянул кто-то некстати, и музыка прервалась. Песня так и не прозвучала. Необязательность, самоирония, принятие обстоятельств – всё в этом режиссерском ходе. И, кажется, это единственный по-настоящему оригинальный режиссерский прием на всю картину.

Есть какая-то символика, что демонстративно будничная, неконфликтная, скромная картина стала фильмом открытия самого лоценого и авторитетного Каннского кинофестиваля. Когда-то таких фильмов без апломба и амбиций было много. Сейчас они как музейный экспонат. Жизнь продолжается. И мода всё же всегда дама непостоянная и недолговечная.

Краткая афиша культурных событий

VI Международный фестиваль искусств «ШОСТАКОВИЧ. НАД ВРЕМЕНЕМ» (12+)

Открытие фестиваля

VI Международный фестиваль искусств «Шостакович. Над временем» открывается концертом пианиста Фредерика Кемпфа и симфонического оркестра филармонии, дирижер Денис Влащенко. Фредерик Кемпф – один из самых успешных пианистов нашего времени. Его концерты собирают полные залы во всем мире. Исключительно одаренный, с необычайно широким репертуаром, Фредерик имеет уникальную репутацию физически мощного и смелого исполнителя со взрывным темпераментом, оставаясь при этом вдумчивым и глубоко чувствующим музыкантом. В программе: Д. Шостакович. Праздничная увертюра. Симфония № 14, соч. 135; А. Ромоданов. Пьеса для симфонического оркестра In Red; П. Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром.

6 сентября, 19:00.

Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

«Леди Макбет Мценского уезда» (16+)

В рамках VI Международного фестиваля искусств «Шостакович. Над временем» Самарский академический театр оперы и балета представляет оперу Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Дирижер-постановщик – Александр Анисимов.

7 сентября, 14:00.

Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.

Концерт для хора (12+)

10 сентября на VI Международном фестивале искусств «Шостакович. Над временем» выступит Московский государственный академический камерный хор вместе с Академическим симфоническим оркестром Самарской государственной филармонии. Основатель и президент хора – Владимир Минин. Художественный руководитель и главный дирижер – Тимофей Гольберг. Московский государственный академический камерный хор представляет программу сочинений Георгия Свиридова: концерт для хора «Пушкинский венок» и «Поэму памяти Сергея Есенина». Солоист – лауреат международных конкурсов, ведущий солист Московского музыкального театра «Геликон-опера», приглашенный солист Мариинского театра Игорь Морозов (тенор).

Начало в 19:00.

Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

«Шехеразада» и «Жар-птица» (6+)

В программе VI Международного фестиваля искусств «Шостакович. Над временем» балет Игоря Стравинского «Жар-птица» и балет Николая Римского-Корсакова «Шехеразада». Дирижер-постановщик – Евгений Хохлов.

12 и 13 сентября, 18:30.

Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.

«Дунаевские. Двойной портрет» (12+)

Вечер, посвященный 125-летию Исаака и 80-летию Максима Дунаевских, открывает новую грань творческого наследия знаменитой династии композиторов. Этот юбилейный спектакль в рамках VI Международного фестиваля искусств «Шостакович. Над временем» не только расскажет о музыкальном наследии отца и сына Дунаевских, но и охватит целую эпоху – XX век, отражая не только историю семьи, но и судьбу страны, СССР и России. Вечере принимают участие: Дмитрий Харатьян, Нонна Гришаева, Иван Ожогин, Наталия Быстрова, Дарья Январина, Юлия Дякина, Ангелина Сергеева, Юрий Мазихин, Ростислав Колпаков, Эмиль Салес, Константин Китанин, а также другие звезды столичных мюзиклов и Московского театра оперетты. Вечер пройдет в сопровождении оркестра Самарского театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича.

17 сентября, 19:00.

Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.

Aleks Ataman & Finik (16+)

Выступление Aleks Ataman & Finik – это не просто концерт, а настоящее шоу с живой подачей, плотным звуком и полной вовлеченностью зала.

Aleks Ataman – автор песен и певец, чьи вокальные партии мгновенно запоминаются. Его стиль – это синтез мелодики, славянских интонаций и современной танцевальной энергии.

Finik – артист и музыкант, чьи песни отличаются искренностью, яркая образность и точное чувство звучания времени.

6 сентября, 19:00.

Клуб MAISON, Тольятти, ул. Юбилейная, 40.

7 сентября, 19:00.

КЗ «Сигнал», ул. Лесная, 23, корп. 2.

Концерт при свечах (6+)

Оркестр SAGMO представляет новую программу по творчеству всемирно известного итальянского композитора Людовико Эйнауди, объединяющую самые популярные саундтреки маэстро и уникальные оркестровые аранжировки от оркестра SAGMO. Музыка прозвучит в исполнении струнного оркестра и фортепиано при мягком свете свечей.

10 сентября, 19:00.

ДК «Тольятти», бул. Ленина, 1.

ГАСТРОЛИ В САМАРЕ

Гастроли Луганского академического музыкально-драматического театра им. М. Голубовича проходят в рамках программы «Организация и реализация Всероссийского гастрольно-концертного плана (обменные гастроли) в новых субъектах РФ».

«Распятая юность» (12+)

Рок-опера «Распятая юность» – золотой призер XV Международного театрального форума «Золотой Витязь». Эмоциональный музыкальный рассказ-боль старается изложить историю подпольной молодежной организации «Молодая гвардия» глазами современной молодежи.

15 сентября, 18:30.

«Я люблю тебя, эскадрилья» (12+)

Главные герои спектакля – три боевых друга: майор Булочкин, капитан Кайсаров и старший лейтенант Туча – дали клятву до конца войны не жениться... В музыкальной постановке органично звучат известные песни В. П. Соловьёва-Седого, ставшие шлягерами на все времена: «Потому что мы пилоты», «Пора в путь-дорогу» и другие.

16 сентября, 18:30.

«Бабий бунт» (12+)

Музыкальная комедия по мотивам «Донских рассказов» Михаила Шолохова. Композитор Евгений Птичкин.

18 сентября, 18:30.

Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

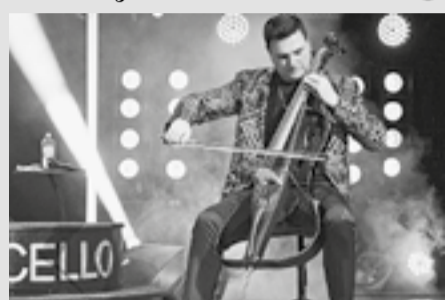
MX Fest 2025 (18+)

Пляж, музыка, драйв и закат над Волгой. Рок-фестиваль на пляже. Исполнители: losttoyland, BlockIT, AsphixyA, Interrobang, NRKYS.

6 сентября, 17:00.

Пляж «Огонек», Тольятти, Комсомольское ш., 68.

«Магия Edgarcello» (6+)

Виолончелист Edgarcello приглашает на новое шоу «Магия Edgarcello». В программе также принимают участие группа «Опера Drive» и виолончелистка Ульяна Сибиркина.

11 сентября, 19:00.

ДК «Тольятти», бул. Ленина, 1.

«Неаполитанские каникулы» (16+)

Самарский академический театр драмы им. М. Горького премьерой спектакля «Неаполитанские каникулы» откроет 175-й, юбилейный сезон на большой сцене. Искрометную комедию классика итальянской драматургии Эдуардо Скарпетты ставит на сцене Самарской драмы режиссер Паоло Эмилио Ланди. Самарская публика знает его как постановщика любимого хита Ladies' Night.

12 сентября, 18:30;

13 сентября, 13:00 и 18:00;

14 сентября, 18:00.

Самарский академический театр драмы им. М. Горького, пл. Чапаева, 1.

«Нет времени у вдохновенья...» (12+)

Музыкально-литературная композиция по произведениям Ивана Бунина «Солнечный удар», «Туман», «Окаянные дни», «Холодная осень», «В ночном море». Главным музыкальным акцентом вечера станет сюита величайшего российского композитора Эдуарда Артемьева из фильма Никиты Михалкова «Солнечный удар», созданного по мотивам произведений Бунина, а заслуженная артистка России актриса театра «Современник» Алена Бабенко продемонстрирует уникальное и чуткое прочтение бунинской прозы.

17 сентября, 18:30.

Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

«Мужчина нарасхват» (16+)

Простая житейская история, предназначенная исключительно для отдыха и смеха. Главная героиня находится в поиске мужчины мечты, и критерий у нее один: финансовая обеспеченность будущего мужа. Лучше, конечно, чтобы он был олигархом, но и скромный владелец банка тоже подойдет. Разумеется, мужчина находится, и счастливая красотка уже собирается отправиться в свадебное путешествие, но тут, как снег на голову, обрушивается известие: принц женат, в браке счастлив, девушке ничего не светит... События накладывают друг на друга очень быстро, и смех в зрительном зале не утихает на протяжении всего действия. Фактически постановка – комедия положений, исполненная в классическом варианте. В ролях: Ольга Бузова, Сергей Писаренко, Павел Гайдученко, Евгений Никишин.

18 сентября, 19:00.

КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовая, 106б.

«Прогулка по Самарской филармонии» (6+)

Первый концерт абонемента «Органные концерты для маленьких слушателей». Филармония в честь своего юбилея, 85-летия со дня рождения, приоткрывает двери в таинственное закулисье, познакомит с замечательными музыкантами и, конечно, подарит незабываемые встречи с чудесной музыкой!

Исполнители: заслуженная артистка РФ Людмила Камелина (орган), Виктория Мурзаева (флейта), Евгения Громова (скрипка), Сергей Живоград (кларнет), Татьяна Чумак (арфа), Людмила Коваленко (художественное слово).

7 сентября, 11:30.

Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

«Про Ивана-молодца и подарки из ларца» (0+)

Это веселый спектакль в жанре оперы для детей, с приключенческим сюжетом о похищении коварными разбойниками невесты воеводы Ивана и чудесном ее возвращении благодаря народной мудрости, дружбе и взаимопомощи героев. Красочный и динамичный спектакль включает интерактивные моменты, в которых участвуют юные зрители.

13 сентября, 15:00.

Самарский академический театр оперы и балета, Малый зал, пл. Куйбышева, 1.

В сиянии тысячи свечей... (6+)

Программа «ХанСциммер 2.0: саундтреки в сиянии тысячи свечей» превратит зал в магическое пространство, наполненное звуками великих произведений всемирно известного кинокомпозитора Ханса Циммера. Его знаменитые мелодии из легендарных кинофильмов «Интерстеллар», «Начало», «Пираты Карибского моря», «Гладиатор», «Темный рыцарь» прозвучат в исполнении живого симфонического оркестра. Удивительная атмосфера настоящего концерта сопровождается тысячей мерцающих свечей, создающих ощущение погруженности в чарующий мир любимых картин.

17 сентября, 19:00.

КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовая, 106б.

«На велосипеде в космос» (0+)

Новая выставка в Музее Модерна посвящена истории велосипедного спорта и рассказывает о его важности для Самары. Развитие велоспорта повлияло на городской досуг. В 1895 году было основано Общество самарских велосипедистов-любителей, чья цель заключалась «в распространении употребления велосипеда как приятного и полезного средства передвижения». Но наш город связан с историей велосипедов и с неожиданной точки зрения: РКЦ «Прогресс», бывший Государственный авиационный завод № 1, эвакуированный в Куйбышев из Москвы во время Великой Отечественной войны, в начале XX века имел название «Дукс» и производил, в числе прочего, велосипеды... На выставке можно будет увидеть уникальные модели из коллекции политехнического музея: велосипед-бегунок без педалей Драйза образца 1817 года, легендарный «костотряс» Мишо 1886 года, велосипед-«паук» с большим передним колесом, тандем, спортивно-трековые велосипеды и модели XIX–XX веков.

Музей Модерна, ул. Красноармейская, 15.

Олег
ВЯЗАНКИН

Ведущий специалист агентства коммуникаций «ПРАТОН», поэт, прозаик, фотохудожник

Я давно не фотографирую самарские дома и улицы, хотя очень люблю свой город. Просто любой жанр требует верности, а так сложилось, что у меня главным стал натюрморт. Для того, чтобы рассказывать о чувствах к родному городу, есть другой вид искусства – стихи. Хотя слово «Самара» в них еще нужно поискать.

«Ах, Самара, ты Самара!»

Есть вопрос, однозначного ответа на который я для себя не нашел – может быть, потому, что такового и быть не может. Звучит он так: имеет ли право автор брать за большую и важную тему, не будучи готов к этому морально и, скажем так, «технологически»? Последнее поясню. Мне не раз попадались подборки стихов, посвященных Самаре. Некоторые из них оставили, мягко говоря, неоднозначные впечатления. Даже не присутствием фольклорных междометий (ибо «Ах, Самара-городок»), повторяемого тысячекратным эхом слова «родная» и неизбывной рифмы «Волга – долго», а какой-то предсказуемостью содержания. Ну почему Жигули непременно «седые», а Волга – «привольная»? Почему если упоминать кого-то – то непременно Степана Разина? Есть же множество других людей, оставивших след в истории нашего края! Зачем, если пишешь о той земле, где вырос, о малой родине, где знаешь и любишь каждое дерево, каждый кирпич в стене и каждую трещинку в асфальте, вновь и вновь идти по давно известной – не своей! – формуле «много в ней лесов, полей и рек», неужели нельзя найти новые слова и образы, других героев?!

Конечно, рассказывать о своих чувствах хотят не только маститые поэты. Берутся за перо и любители, еще не достигшие мастерства, упомянутой выше «технологической зрелости», которая дает понимание, как можно, а как нельзя писать стихи. Вот и возникает дилемма: с од-

Город нашей любви

Самый самарский натюрморт

Яд сентября

ной стороны – непосредственность чувства, желание рассказать о том, что тебя волнует. Пусть не слишком гладко, зато от души. С другой – результат может оказаться едва ли не пародией, к чему автор чаще всего совершенно не стремился. Хотел человек написать о высоком – а получилось как в выступлении юмористов, которое мне довелось видеть в Струкачах в начале девяностых: «Люблю тебя, люблю, родной, козлогербовый город мой!»

Без маркеров

На самом деле стихов о Самаре и Самарском крае на порядки больше, чем предлагают механистически составленные подборки. Нужно просто держать в уме, что не все тексты имеют географические маркеры. Сам себя поймал на этом: однажды попросили подобрать для школьного праздника мои стихи о Самаре – и вот тут я осознал, насколько редко у меня встречаются конкретные указания на Самару, Жигули, Волгу и другие близкие реалии. Но где еще бро-

дить лирическому герою? Понятно же, на каком именно речном берегу, если таковой упомянут, происходит дело. Что навсегда где-то рядом сосны Царевщины и маслята, спрятанные в слежавшейся хвое. Шум огромных дубов на даче возле поляны Фрунзе, которая лично для меня так и не обрела и уже не обретет имя атамана Барбоши. Туманы Жигулёвских гор, притихших под морозящим осенним дождем. Улочки Самарского района, где воскресным утром можно бродить, почти не встречая других прохожих. Это оттуда:

Старинный дом притих и поседел,
Забыв, что жил когда-то в ритме
вальса;
Здесь состоялся вынос стольких
тел,
Что непонятно, кто ещё остался.

Подумать страшно, сколько лет
прошло!
И право есть, уже вконец остынув,
Не замечать, что треснуло стекло
И на одном гвозде висит гардина.

Заслуженное право – быть собой,
За всё по полной строгости
ответив...
Так тишина выигрывает бой,
Но кому-то её поздравить с этим.

Чувствовали что-то похожее, бродя по старому городу? Наверняка – иначе не было бы у многих деятельного желания спасти самарские дома, вступившие на дорогу к этой последней роковой тишине. А спасают не дерево, не камень, наконец, не железобетон элеватора – тот небольшой мир, без которого все мы станем другими.

Самая-самая

А что если все-таки наставить в стихах «геометок» – пусть даже и в стиле «Пройдусь я по Вилоновской, сверну-ка на Садовую»? Выглядит не слишком серьезно, но мы, самарцы, имеем моральное право на иронический взгляд в зеркало. Да, где-то перегибаем с желанием видеть свой город исключительным, самым-самым, не запасной, а настоящей столицей и родной слонов – но это так свойственно любви! Главное – не забывайте по-прежнему улыбаться, если чья-то любовь к городу сильнее, в этом ничего страшного нет. Ненависть – вот что действительно страшно. Сейчас и проверим, насколько вам свойственна живительная самарская самоирония ☺. Стихотворение называется «Город-курорт». Итак...

Серые крыши блестят –
до отсутствия цвета,
Воздух в апреле уже хорошенько
прожарен;
Чей-то курорт распиарен,
а наш – оклеветан
Тем, кто Индию предпочитают
Самаре.

К черту Гоа, да и Адлер
в аду загорают!
Те же слоны, просто наши
помазаны мелом.
Чем отличаемся
от Краснодарского рая?
Нету на пляжах в Самаре
приличной чурчхель.

Ну и плавать. Заправляясь зато
«Жигулёвским»,
Тянем на Пушкин носами
из воздуха солод.
Город играет нам джаз.
И охота чертовски
Слушать всё время
его саксофонное соло.

Стихи и фото автора

Звездная пыль

Уровни памяти