

ТЕАТРЫ РОССИИ

2013 №3

Астрахань

опера БОРИС ГОДУНОВ

Драматический театр
Театр юного зрителя
Театр кукол

Филармония
Музей культуры
Театр Оперы и Балета

IM**AGE****LIGHT**
LIGHT AND SOUND TECHNOLOGY

Третий выпуск нашего альманаха «Театры России» посвящён Астрахани. Старинный русский купеческий город славен своей историей и, конечно же, богатыми культурными традициями.

В 2008 году Астрахань отмечала своё 450-летие. К этой юбилейной дате была приурочена реконструкция главных культурных центров города. Компания «Имлайт» занималась техническим оснащением Астраханской филармонии, драматического театра – одного из старейших в России, отметившего в 2010 году своё двухсотлетие, Астраханского театра юного зрителя.

Кто строит театры – тот думает о будущем. Мы рады, что сегодня наряду с реконструкцией театров мы всё чаще работаем на новостройках. В 2011 году завершили работы по техническому оснащению Мордовского государственного театра оперы и балета имени И.М. Яушева, 2012 год был отмечен работой в Астраханском театре Оперы и Балета.

С каждым новым объектом возрастает уровень сложности и масштаб работ. Нашей премьерой в Астраханском театре Оперы и Балета стала инсталляция нижней механики сцены. Мы движемся вперёд, осваиваем новые технологии и очень рады, что все современные технические средства становятся достоянием культурных и театральных центров.

Занимаясь технической реконструкцией, компания «Имлайт» остаётся командой творческой. Это не случайно, ведь мы родились в стенах Кировского ТЮЗа, и театр для нас – это всегда нечто большее, чем площадка для технических инсталляций. Каждый театр неповторим, он диктует свои «предлагаемые обстоятельства», и мы стараемся подчеркнуть неповторимость каждого театрального дома.

Астрахань – город удивительный, самобытный, неповторимый, и акценты здесь расставлены по-режиссёрски мудро: все самые активные точки общественной жизни города совпадают с адресами театров и культурных центров.

Наше издание – реверанс богатейшей театральной культуре города Астрахани.

*Генеральный директор компании «Имлайт»
Андрей Викторович Пушкарёв*

ТЕАТРЫ РОССИИ

Астрахань

Главный редактор Татьяна Демикова

Технические редакторы

Сергей Быков, Сергей Зубарев, Роман Замятин,
Сергей Бызов, Николай Быков

Текст Татьяна Демикова

Дизайн Ирина Милд

Вёрстка Денис Мильчаков

Корректор Тамара Смертина

Благодарим за сотрудничество

министерство культуры Астраханской области

заведующую музеем культуры Астрахани Е.И. Герасимиди

художественного руководителя творческой группы Астраханской
государственной филармонии Н.А. Дорофееву

художественного руководителя Астраханского ТЮЗа Ю.В. Кочеткова
и заведующую литературной частью В.Б. Грайцеву

художественного руководителя Астраханского государственного
театра кукол В. Ф. Долгополова

заведующую литературной частью Астраханского драматического
театра А. М. Абдрахманову

Выражаем особую благодарность руководителю литературно-
драматургической части Астраханского государственного театра
Оперы и Балета Н.К.Туриевой за большую помощь в подготовке
материалов

Литература

М. Абросимов «Это было давно», «Из истории оперы в Астрахани»,
«Из истории Астраханского государственного музыкального театра»
(авторы Н. Туриева, В. Базов), «Пиковая дама» (редактор-составитель
К. Балакин), «ТЮЗ-75»

Статьи

«Гул истории», «Астрахань потрясена!», «Театр Оперы и Балета: нас
можно поздравить!!!» Н. Туриевой, «Драма, написанная музыкой»
Ю. Скрипченковой, «И корабль плывёт» И. Муравьевой, «Смельчаки
Нижеволжья», «Это не «Пиковая дама»... Только её образ»
А. Матусевича, «Пиковая дама» по-магриттски» Н. Калиниченко,
«На пике сезона: «Пиковая дама» А. Бояринцевой

В альманахе использованы фотографии

Н. Агафонова, К. Алыковой, К. Астраханцева, М. Коротченко,
С. Бондаря, Г. Городничева, В. Шарова, Н. Туриевой, И. Ротанова,
А. Стасюка, Е. Полонского, Н. Поповой, В. Попова, Е. Громовой

Фотографии из фондов Астраханского государственного
объединённого историко-архитектурного музея-заповедника,
<http://humus.livejournal.com>, личных архивов Ю. Кочеткова,
В. Долгополова, Н. Туриевой, К. Денисовой, Н. Дорофеевой,
Б. Ванюшкина

Издатель

ООО «Фирма «ИМЛАЙТ-Шоутехник»

Отпечатано в типографии

филиал «Дом печати – ВЯТКА»
ОАО «Первая Образцовая типография»

Фото на обложке

На 1-й странице обложки: сцена из спектакля Астраханского
государственного театра Оперы и Балета «Борис Годунов»,
поставленного в историческом архитектурном ансамбле Астраханского
кремля

На 4-й странице обложки: на Соборной площади Астраханского
кремля – опера «Борис Годунов» в постановке Астраханского
государственного театра Оперы и Балета

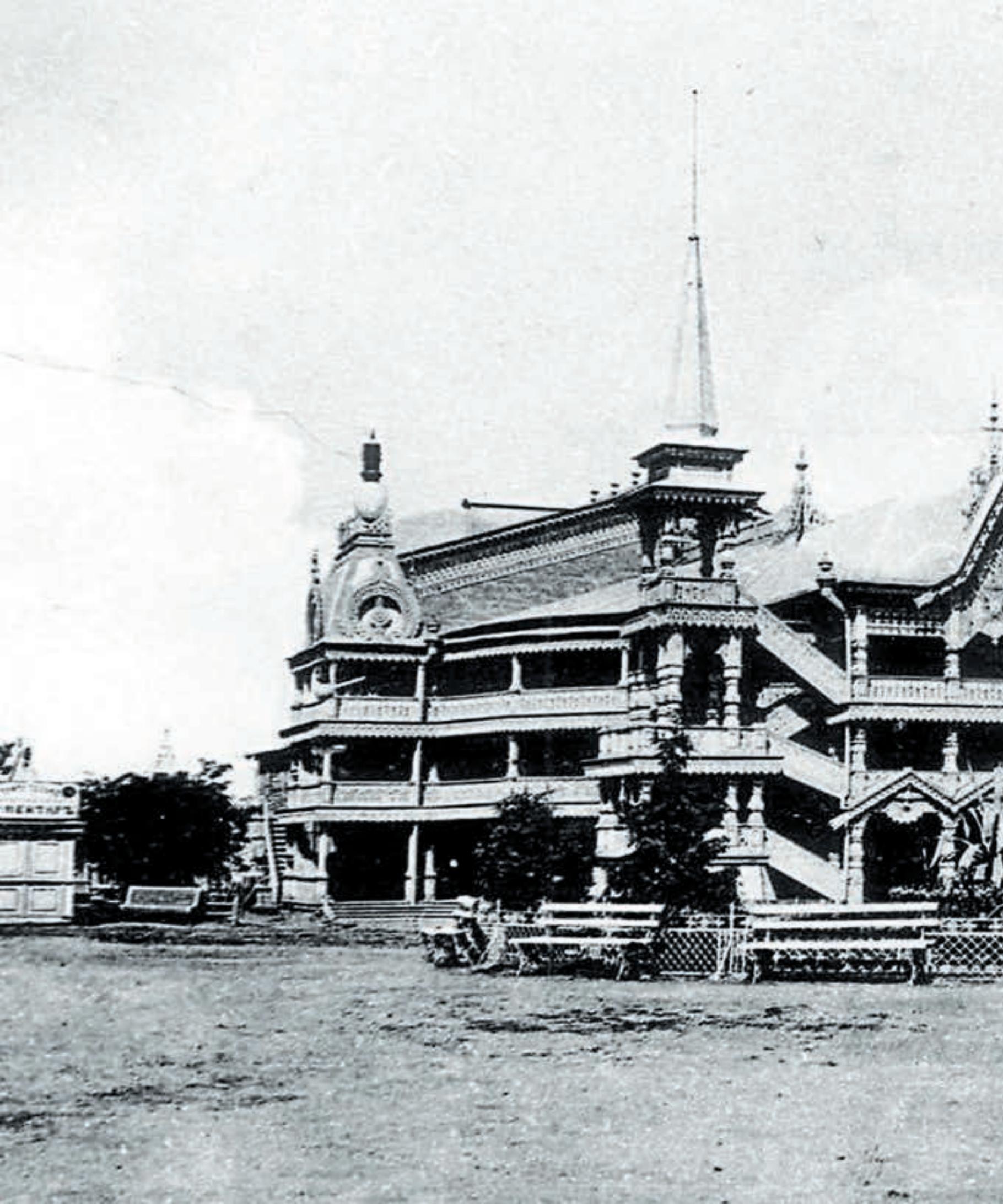

ИСТОРИКО-МУЗЕЙ

- 18** Интервью с губернатором Астраханской области А.А.Жилкиным и министром культуры Астраханской области И.В.Тарасовой

АСТРАХАНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

- 29** Перешагнув 200-летний юбилей... История театра
42 Записки с гримёрного столика заслуженной артистки России Н.В. Антоненко
47 «Театр – это живое дыхание». Интервью с народным артистом России Ю.М. Черницким
52 Реконструкция театра. Техническое оснащение

АСТРАХАНСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

- 63** Начало далёкого пути
70 Художественный руководитель народный артист России Ю.В.Кочетков – о детских клятвах, любви к классике и астраханском театральном феномене
84 Техническая реконструкция театра

АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР КУКОЛ

- 97** Интервью с художественным руководителем заслуженным деятелем искусств РФ В.Ф.Долгополовым
114 Международный фестиваль театров кукол «Каспийский берег»

АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

- 121** Открытие филармонии. Первые годы
- 122** Исторические хроники. Воспоминания заслуженного работника культуры РФ К. П. Денисовой
- 125** Новая история. Интервью с заслуженной артисткой Российской Федерации Н. А. Дорофеевой
- 130** Монотеатр «Зелёная лампа»
- 140** Техническое оснащение филармонии

МУЗЕЙ КУЛЬТУРЫ

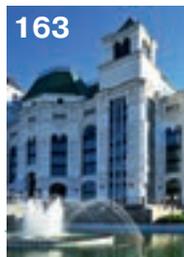
или несколько интересных фактов музыкальной биографии Астрахани

155

АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

- 163** Музыкальная шкатулка «Астрахань»
- 164** Открытие музыкального театра
- 166** Новейшая история. «Мадам Баттерфляй»
- 172** «Пиковая дама». П.И.Чайковский & Рене Магритт
- 182** «Борис Годунов» в Астраханском кремле
- 194** Интервью с художественным руководителем главным дирижёром театра В.В. Ворониным и главным режиссёром К.А. Балакиным
- 199** Подвижное искусство. Нижняя механика сцены

■ Губернатор Астраханской области Александр Александрович Жилкин

Культура – это красота, это доброта, это движущая сила всех созидательных процессов, поэтому не случайно в моей губернаторской программе такое большое внимание уделено развитию и поддержке культуры региона.

Всё закладывается в детстве. Помню, как мама занималась с нами (я старший из шестерых детей), стараясь открыть таланты и способности каждого. Один день мы рисовали: я больше любил пейзажи, брат рисовал животных, а вот сестре лучше удавались портреты, – мама сидела рядом, помогала выбирать цвет, проводить линии... На другой вечер мы лепили, и я удивлялся, как быстро и легко мамины руки создавали всё, что она задумала – у меня так не получалось, и было понятно, что скульптор из меня не выйдет... Театра у нас в селе не было, но концерты и выступления местных артистов мы не пропускали. Помню, в школе я участвовал в новогодней постановке сказки «12 месяцев» – играл одного из месяцев, переживал страшно, трясся за кулисами, но был успех, и зрители хлопали. Студентом – тогда в каждом вузе были ФОПы – факультеты общественных профессий – я с удовольствием занимался бальными танцами, и до сих пор считаю, что каждый мужчина должен уметь вальсировать – не случайно до революции во всех кадетских школах танцы были обязательным предметом учебной программы.

Творчество – в той или иной форме – всегда присутствовало в моей жизни, и сегодня, занимая пост губернатора, я совершенно отчётливо осознаю роль этого влияния: творческие процессы не только делают подвижным мышление, гибким ум, но и развивают интуицию, что для каждого человека – а особенно для руководителя – просто необходимо.

■ Знакомство с театром Оперы и Балета (экскурсия для художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева)

Кто экономит на культуре – тот ошибается. Я следую аксиоме: ни одну крупную экономическую программу невозможно реализовать, если общество не будет расти в культурном плане. Бессмысленно примерять новые технологии к людям тёмным, отсталым, неразвитым. Человек начинается с культуры.

Не имея больших бюджетных средств на период начала управления регионом, мы всё-таки составили программу, в которой одной из доминант была отрасль культуры, и моя задача как руководителя была найти эти ресурсы именно тогда, чтобы параллельно с экономическими проектами развития области начать реализовывать культурную программу, куда входили библиотеки, учебные заведения, и, конечно, театры. Я очень рад, что нам это удалось, хотя сначала меня критиковали невероятно. Даже не столько за реконструкцию всех театров, которой, кстати, сегодня все мы гордимся, сколько за строительство государственного театра Оперы и Балета, который теперь – гордость Астрахани. Я знал, что театр будет востребован именно среди астраханцев, потому что наш город – это невероятное смешение национальностей и культур, и астраханцы очень восприимчивы к высоким жанрам искусства.

Я не пропускаю ни одной театральной премьеры в нашем городе. В командировке, если задерживаюсь в Москве на два дня, обязательно иду в театр, и я очень рад и горд тем, что астраханские театры сегодня не уступают, а в чём-то и превосходят столичные.

Ярчайшим событием прошлого театрального сезона стала постановка оперы «Борис Годунов» в архитектурных декорациях Астраханского кремля. Мы так подстраивались, чтобы

редкий в это время года дождь не смог помешать нашим планам – но он пошёл прямо перед началом спектакля. Не передать, что испытали все участники и организаторы этого события, но замечу как зритель: всё это было как-то за-предельно, сказочно, и неожиданным образом приблизило к тем событиям, которые разыгрывались на сцене: тучи, дождь, каркающие вороны – всё это усиливало драматический эффект спектакля – кажется, сама природа решила «подыграть» и добавила драматургии.

Постановка, игра актёров, оркестра – всё было на высшем уровне, и, я уверен, всем, кто это видел, было приятно, радостно, было ощущение гордости за свой театр, за свой город. Конечно, это был полный восторг. Сложно было представить, что это когда-нибудь у нас получится, но сегодня, воодушевлённые успехом, мы строим планы на будущие подобные постановки.

Нынче мы не повторяем этого грандиозного события: кремль на реконструкции, но на следующий, 2014 год, хотим предложить министерству культуры РФ фестивальный вариант проведения таких мероприятий под открытым небом. А то, что мы сделаем очередной спектакль и пригласим всех желающих, это точно. Что будет поставлено на этот раз – не скажу, это право художественного руководителя, моя задача – поддержать финансово и организационно.

Астраханский Театр Оперы и Балета дважды номинировался на «Золотую маску»: в 2012 году с оперой «Мадам Баттерфляй», в 2013 году - с «Пиковой дамой». И пусть

■ Театр Оперы и Балета принимает гостей. Выступление Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского под управлением Владимира Федосеева и пианиста Дениса Мацуева

пока главного театрального трофея мы не получили, но меня радует настроение и амбиции наших художественных руководителей. Да, наверное, пока нам не хватает опыта, исполнительского мастерства, но мы работаем, мы движемся вперёд: в прошлом году при театре была открыта школа балета, нынче набрали ещё два класса, и есть ребята и девочки с очень серьёзными задатками. Я с большим уважением отношусь к тому, что в театре работает Константин Уральский, и я уверен, что он, как и обещал мне, в течение пяти лет создаст у нас школу балета. В театре есть внутренняя сплочённость коллектива, есть настрой - это главное.

Театр Оперы и Балета мы начали строить в годы кризиса – 2008-й, 2009-й. Да, первоначальной реакцией горожан было отрицание, но постепенно именно эта масштабная стройка позволила повернуть что-то в сознании людей: если строится такой театр, значит, будущее есть – а параллельно мы начали строить еще красивый современный спорткомплекс по австрийскому проекту из дерева и стекла.

Я искренне благодарен президенту В.В.Путину, который во время своего визита в Астрахань в 2005 году очень серьёзно помог нам, понимая, какое «наследство» досталось мне

■ Солисты Астраханского государственного театра Оперы и Балета
Ульяна Батлук и Владислав Борисов

(я вступил в должность в декабре 2004 года). Была найдена определённая реперная точка для оказания поддержки региону из федерального бюджета: в 2008 году Астрахань праздновала 450-летие присоединения к России Иваном Грозным. Ключевыми темами программы стали проблемы ветхого и аварийного жилья, по количеству которого мы занимали первое место по России, внутригородские каналы и дороги. На паритетах с федеральным бюджетом началось строительство театра Оперы и Балета, а реконструкция театров проходила за областной счёт. Были подключены и наши стратегические партнёры – компании «Газпром» и «Лукойл». Я понимал, что средств в бюджете нет, но плакаться не стоит: нужно разработать финансовые схемы, привлечь банки и работать на опережение – на будущие доходы, которые обязательно появятся – и сегодня они как раз и появились: на сегодняшний день мы не имеем долгов по этим проектам.

При всём критичном отношении к себе и пока к ситуации в области, я всё-таки вижу реальные изменения в психологии астраханцев: на улицах стало больше улыбающихся людей. В театрах аншлаги. Проблем у нас, конечно, ещё много, но они не страшат, потому что люди в театр ходят. Это показатель.

■ П.И.Чайковский «Пиковая дама» в постановке Астраханского государственного театра Оперы и Балета

■ Дж.Пуччини «Мадам Баттерфляй»

■ На Соборной площади Астраханского кремля – опера «Борис Годунов»

■ Астраханские вечерки

Сегодня работа продолжается. В планах драмтеатра – освоить внутренний дворик театра, сделать там вторую сцену (в нашем климате театр под открытым небом может работать с апреля по ноябрь!) Мне это предложение нравится: пожалуйста, давайте делать! Театр юного зрителя запросил более современное техническое оснащение – мы заложили это в бюджет 2014 года. Кукольный театр также требует расширения, второй сцены – для этого нужно расселять жилой фонд соседнего дома. Театр Оперы и Балета «подсмотрел» в Европе современную скоростную верхнюю механику сцены – и уже получил её.

Это жизнь, и всё так и будет идти, и это правильно, потому что останавливаться больше нельзя.

У нас успешно работает программа муниципальной культуры: участие творческих коллективов города, в том числе и театральных, в выездных концертах и спектаклях во всех крупных муниципальных образованиях. Может быть, это не очень удобно артистам, но это нужно, и отдача от таких мероприятий всегда хорошая.

Ещё одно новшество, которое мы ввели в 2013 году – это работа двенадцати открытых уличных площадок в областном центре. Ежедневно во всех самых людных точках города – скверах, парках, на набережной – проходят концерты, представления, спектакли, которые может посетить любой желающий бесплатно.

Продолжается масштабная реконструкция кремля, но уже к весне 2014 года мы планируем, что и эта площадка впишется в творческую жизнь города.

Мы активно привлекаем в культуру молодёжь, и благодаря «продвинутости» завсегдаев соцсетей выходим на новые формы работы: пользуется популярностью проект «Зелёная стрела», придуманный молодыми ребятами. С набережной города, следуя зелёной стрелке, можно пройти и познакомиться с главными достопримечательностями Астрахани: знаковые объекты отмечены PR-кодами, считывая которые каждый получает необходимую информацию о том или ином памятнике истории и архитектуры. Сейчас запускаем следующий маршрут – «Красная стрела». Всё это рассчитано как на астраханцев, так и на те туристические потоки, которые за последнее время всё возрастают.

Если кто-то считает, что нужно оставить объекты культуры или саму отрасль культуры на потом, до лучших времён, а сначала поднимать экономику, он не прав. Я думаю, будущего у такого региона и руководителя нет, потому что если хочешь получить мультипликативный эффект от тех процессов, которые ты запускаешь, нельзя упускать из вида культуру. И мне очень нравится, что министерство культуры Астраханской области эту идеологию поддерживает и продвигает.

■ Министр культуры Астраханской области Ирина Вячеславовна Тарасова

– Ирина Вячеславовна, какую роль играют театры в культурной жизни Астрахани?

– Астрахань – это театральный город с богатой и многогранной историей. Здесь каждый театр имеет собственный почерк. Не случайно говорят: «Культура – лицо своей страны и своего региона». Те же слова можно сказать применительно к его величеству Театру. Уже более двух столетий служит своему зрителю Астраханский драматический театр, сохраняя верность традициям и обращаясь к бессмертной классике – Чехову, Гоголю, Толстому, Достоевскому, в то же время находя место в репертуаре для современных авторов. Со всей искренностью театрального искусства для детей следует своему предназначению Астраханский государственный театр кукол. Театр юного зрителя – это соединение основ классической сцены с волшебством сказки, которую оценили многие поколения астраханцев. А совсем недавно распахнул свои двери Государственный театр Оперы и Балета, воплотивший в себе все технические возможности XXI века, что явило собой новую современную эпоху в астраханской культуре. Сочетая богатое прошлое и большие перспективы, мы продолжаем двигаться вперед, способствовать культурному процветанию нашего региона.

– Как вы оцениваете ситуацию с технической реконструкцией театров Астрахани сегодня?

– В последние годы в театральной жизни Астрахани произошли существенные изменения. Комплексные ремонтно-реставрационные работы открыли новые возможности как для акте-

■ Праздничное шествие участников международного фестиваля театров кукол «Каспийский берег»

ров, так и для зрителей. На сегодняшний день астраханские театры полностью отвечают техническим требованиям, что положительно влияет на их репертуарное содержание – высокой планке нужно соответствовать во всём. Ещё более высокий уровень в техническом отношении продемонстрировал театр Оперы и Балета. Режиссёры сразу по достоинству оценили оснащение нового театра – появился большой простор для реализации художественных задумок в оперном и балетном искусстве. Огромное сценическое пространство впервые дало возможность ставить масштабные спектакли. Здесь есть всё, что необходимо для этого: быстрая смена декораций, трансформация сцены и зрительного зала. Нововведения позволяют проводить традиционные для Астрахани Губернаторские балы, а также осуществлять современные постановки, где действие со сцены переносится в зал – подготовка к такому эксперименту уже начата.

– Астраханские театры – активные участники российских и международных театральных событий. А какие театральные фестивали принимает в гости сама Астрахань?

– С 2008 года в Астрахани проводится международный фестиваль театров кукол Прикаспийских государств «Каспийский берег». Это событие стало уже традиционным, и нам очень приятно, что география его участников постоянно растёт. К нам едут творческие коллективы и театры России, Туркменистана, Азербайджана,

Казахстана, Украины. На время проведения фестиваля Астрахань превращается в большую театральную площадку, где разворачиваются представления для детей и взрослых. Кукольники устраивают яркое масштабное шествие по улицам города, а затем на лучших театральных подмостках показывают свои спектакли. Это настоящий праздник детства, который в то же время способствует укреплению международных творческих связей, сближению народов Каспийского региона.

– Назовите самые яркие события прошедшего театрального сезона 2012-2013 года?

– Театральная жизнь в нашем регионе динамична и богата событиями. На протяжении двух лет постановки Астраханского театра Оперы и Балета – оперы «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини и «Пиковая дама» П. Чайковского – номинировались на Национальную премию «Золотая маска».

1 сентября прошлого года при Астраханском колледже культуры открылась балетная школа по двум специальностям: «Искусство балета» и «Искусство танца». Юные танцоры уже сдали первые экзамены.

Наши театры успешно гастролируют по России и за рубежом. Астраханский ТЮЗ побывал с гастролями в Новом Уренгое, драматический театр – в Азербайджане и во Франции, театр кукол – на Украине, театр Оперы и Балета показал свои спектакли в Казахстане, а в октябре 2013 года артисты собираются в Англию.

Мы стараемся экспериментировать, искать новые формы работы. Одной из них стал социально-культурный проект «Уличный театр». Впервые этим летом мы решили устраивать представления не только на традиционной сцене, но и на импровизированной, в самом любимом месте отдыха астраханцев – набережной реки Волга. Каждую неделю лучшие театральные коллективы города давали представление под открытым небом. Особые отклики у жителей и гостей города вызвали мимы на ходулях, которые привлекали внимание не только своим внешним видом, но и интересным действием. В 2012 году впервые в Астраханском кремле, в «живых декорациях», была поставлена опера «Борис Годунов». Для Астрахани эта постановка, действительно, стала запоминающимся событием. Опера Мусоргского была выбрана не случайно – имена Бориса Годунова и Марины Мнишек исторически связаны с Астраханским кремлём. Главное действие спектакля развернулось на Лобном месте кремля и лестнице, ведущей к Успенскому собору. Всего в опере было задействовано более двухсот пятидесяти человек – труппа театра Оперы и Балета с участием симфонического оркестра, солистов и хора. При этом сохранилось авторское прочтение – были воспроизведены практически все хоровые сцены в исполнении тридцати голосов – это большая редкость для провинциального театра. Результат мероприятий подобного уровня и масштаба оправдывает все физические и временные затраты, а главное – этого заслуживает астраханский зритель.

■ Проект «Уличный театр»

АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР

Театральная биография Астрахани начинается с 1720-х годов, отрывочные сведения рассказывают нам о школьных театрах при учебных заведениях для духовенства и детей чиновников, а также о вольном театре Евреинова.

Профессиональный театр в Астрахани был открыт 12 декабря 1810 года. Он разместился в каменном доме купца С.А. Токарева. Организатором и руководителем театра стал отставной подпоручик Андрей Грузинов. Театральный урожай первого года удивителен – 46 спектаклей, в репертуаре – трагедии «Дидона» и «Титово Милосердие» Я.Б. Княжина, «Эдип а Афинах» В.А. Озерова, «Пожарский, или Освобождение Москвы» М.В. Крюковского, «Великодушие, или Рекрутский набор» Н.И. Ильина, «Лиза, или Следствие гор-

дости и оболщения» В.М. Фёдорова – сценическая интерпретация «Бедной Лизы» Н.М. Карамзина. Многие спектакли были благотворительными.

В 1821 году новый владелец здания купец Г.С. Углев перестраивает театр. 37 лож первого, второго и третьего ярусов, партер и парадиз – таким стал обновлённый зрительный зал. Астраханская публика театр любила, так что даже во время эпидемий оспы и холеры 1826-1827 годов он не прекращал работу. Труппа состояла из 17 человек. Открытие сезона, а также покупка абонементов на ложи и кресла были возможны лишь по разрешению губернатора.

■ Н. И. Новиков

С 1857 года театр начинает работать как антреприза. Первым антрепренером стал капельмейстер И.Е. Новиков. Его труппа представляла собой содружество нескольких театральных семей, где доминировал клан Новиковых. Дочь Новикова, Наталья Степанова, была поклонницей драматургии Островского. Пропагандируя творчество русского драматурга, была поддержана астраханским зрителем.

Театр для всей семьи Новиковых был выше коммерческих интересов – актёры способствовали приобщению к искусству многонационального населения города. Помимо взрослого репертуара

■ Н. И. Степанова

■ П. М. Медведев

здесь шли специальные спектакли для детей. Традиционной частью новиковской антрепризы стало участие в спектаклях оркестра и оперных исполнителей.

Зимой Астрахань была практически отрезана от центральной части России. Актёры стремились сюда весной, когда на Волге начиналась навигация, и в город стекались промышленники, купцы, мелкие торговцы. Летний сезон, несмотря на жару, был оживленнее зимнего.

По инициативе Петра Ивановича Новикова, старшего сына знаменитого антрепренёра, взявшего после смерти отца руководство труппой на себя, в мае 1867 года в загородном саду был построен летний театр «Эрмитаж». 4 сентября 1871 года Астрахань посетил царь Александр II вместе со старшим сыном цесаревичем Николаем и Великим князем Владимиром Александровичем. Высочайшие особы присутствовали в «Эрмитаже» на представлении двух пьес.

С годами здание углевого театра ветшает. Понимая, какую прибыль можно получить от нового театра, за его строительство взялся крупный астраханский рыбопромышленник, почётный гражданин города Николай Иванович Плотников. Автором проекта стал городской архитектор Фольрат. Освещение и открытие нового здания состоялось 1 октября 1883 года. Первой антрепризой распорядился Пётр Михайлович Медведев, один из лучших антрепренёров в провинции, прекрасный актёр, режиссёр, театральный и общественный деятель. Впервые он появился в Астрахани летом 1859 г. в труппе

Е.И. Новикова, затем в 1876 г. антрепренёром двух трупп – драматической и оперной. В составе драматической труппы были лучшие российские актёры: М.П.Писарев, П.А.Стрепетова, М.Т.Иванов-Козельский, А.М. Максимов, С.В.Шумский. В этот раз Медведев привёз в Астрахань труппу, имеющую три состава: драматический, оперный и опереточный.

Несмотря на талант и опыт, Пётр Михайлович не всегда был успешен в своих антрепризах – в один год он зарабатывал огромные деньги, в другой – прогорал полностью. При удачах он радовался не столько хорошим сборам, сколько результатам своей деятельности. Любовь к театру Медведев передал сыну Петру, который в свою первую астраханскую антрепризу 1902-1903 гг. осуществил долгожданную мечту астраханцев – в здании театра появилось электрическое освещение!

С самого начала становления театра в Астрахани ему везло на творческие кадры.

На его сцене в разные годы XIX в. играли такие известные таланты, как П.М. Медведев, Н.И. Степанова-Новикова, Г.Г. Ге, А.М. Максимов, В.И. Истомин-Кастровский, В.В. Чарский, И.Е. Славатинская. Антрепризу держали выдающиеся деятели русского театра И.Е. Новиков, П.М. Медведев, Н.И. Соболевский-Самарин, П. Струйский, К. Витарский. Среди столичных

■ П. П. Струйский

■ Айра Олдридж

актёров бытовало мнение: если завоеешь успех в Астрахани, значит, он действительно заслуженный. Сюда приезжали звёзды столичных Императорских театров К.Н. Полтавцева, С.В. Шумский, П. Стрепетова, М.Писарев, П. Орленёв, М. Ермолова. В 1864 году Астрахань принимала одного из великих мировых актёров Айра Олдриджа. Он не только хорошо играл, но и учил актёров, показывал пример мастерства, знакомил с достижениями европейского театра. Уже

■ Народный артист Республики Ф. И. Шаляпин

■ В. Ф. Комиссаржевская

в 1870-х гг. в городе было четыре театра – один зимний и три летних. Летом публика могла посещать драму, оперу, оперетту и балет. На астраханской сцене выступали П. Адамян, братья Адсльгейм, Г. Федотова, М. Савина, В. Давыдов, В. Комиссаржевская, М. Дальский, М. Собинов, Ф. Шаляпин.

Стараниями антрепренёров репертуар театра всегда был многожанровым: здесь ставили драматические,

■ М. В. Дальский

музыкальные спектакли, спектакли для детей. Наряду с произведениями русской и зарубежной классики шли постановки, рассчитанные на невзыскательного зрителя: театр был коммерческим предприятием и должен был делать сборы. Кроме того, список пьес, разрешённых к постановкам, постоянно ограничивался. Каждую афишу перед отправкой в типографию подписывал полицмейстер, и от него зависело – быть или не быть в репер-

■ М. Г. Савина

туаре тому или иному названию. Наказанием за постановку запрещенных пьес был штраф или арест содержателя театра.

Каждый новый театральный сезон готовил сюрпризы и чаще – хорошие. Нерадивых актёров взыскательная астраханская публика определяла сразу. Городские издания «Астраханский справочный листок» и «Астраханский вестник» незамедлительно публиковали рецензии на новые театральные постановки и сигнализировали населению о качестве премьер. Большой интерес в 60-е годы XIX века вызывали статьи Г.И. Тетюшиновой, подписывавшейся псевдонимом «Астраханка». Вышедшая из образованных слоёв астраханского купечества, Глафира Ивановна находилась под большим влиянием идей Добролюбова, Писарева, Чернышевского. Её статьи и рецензии отличались смелостью суждений, социальной направленностью, оригинальностью оценок.

Откликаясь на революционные события 1905 года, в театре то разбрасывали листовки, то распевали «Марсельезу». В сезон 1905 года П.П. Струйский привёз в Астрахань первую мхатовскую «ласточку» – режиссёра Н.Е. Савинову, воспитанницу Художественного театра, и её спектакль «Три сестры». Тончайшая нить чеховской пьесы оказалась по вкусу и интеллигенции, и простым рабочим, «объединила гимназиста с промысловым купцом». После спектакля в городе заговорили о новом направлении в репертуаре театра.

Основы режиссуры в астраханском театре начала XX в. заложил Александр Игнатьевич Канин. Поклонник русской драматургии, он осуществил ряд интересных постановок, лучшей среди которых была «Мещане» по пьесе М. Горького.

Октябрьская революция и новый политический строй перекроили степенную провинциальную жизнь. Театр живо откликнулся на настроения времени: художественная составляющая спектаклей отошла на второй план, уступая место злободневности, актуальности и пропаганде нового образа мысли, репертуар стал современным, пьесы политизированы, а зрительный зал заполнили рабочие и матросы.

У истоков театра этого времени стоял М.А.Бецкий. Приехав в Астрахань в 1917 году, Михаил Александрович вскоре

■ Народный артист РСФСР
Е. О. Любимов-Ланской

стал одним из самых любимых актёров астраханской публики. Одновременно он занимался режиссурой и педагогической работой, руководил театральной студией для талантливой рабочей молодёжи. Студийцы готовили спектакли, выступали с ними перед рабочими и красноармейцами.

В 1918 г. главным режиссёром и художественным руководителем театра был назначен Е.О.Любимов-Ланской, создатель первых реалистических революционных спектаклей. Евсей Осипович называл театр театром «социальной

правды», а его реализм – «реализмом пристрастным, язвительным, острым, классово-трезвым». Первым после революции он поставил «Враги» М.Горького. В репертуаре идут созвучные времени «Степан Разин» А. Новороцкого, «Мужики» Е. Чирова, «Савва» Л. Андреева.

В 20-е годы помимо классики драмтеатр ставит молодую советскую драматургию: «Виринею» Л. Вейфуллиной, «Шторм» В. Билль-Белоцерковского, «Мандат» Н. Эрдмана, «Огненный мост» Б. Ромашова, «Человека с портфелем» А. Файко, «Любовь Яровую» К. Тренёва. Активно пропагандируют новую социальную систему пьесы, прославляющие труд советских людей. На сцене ставятся А. Афиногенов, А. Арбузов, Н. Погодин, Вл. Маяковский. В 1940 г. впервые была осуществлена постановка «Кремлевских курантов» Н. Погодина.

Лучшими спектаклями предвоенного времени стали «Таня» А. Арбузова и «Бешеные деньги» А. Островского с замечательным актёрским ансамблем: В. Нельский, Б. Ремизов, В. Бух, Б. Степанов, Л. Альянова.

Любовь Степановна Альянова приехала в Астрахань молоденькой актрисой антрепризы 1913 года. В премьерном спектакле «Звезда невинности» она сразу полюбилась зрителям, осталась в Астрахани и связала свою жизнь с театром. В 1956 году Л.С. Альянова получила звание «Заслуженная артистка РСФСР».

■ Заслуженный артист России А. И. Канин

■ Заслуженный деятель искусств
РСФСР Л. С. Самборская

В годы Великой Отечественной войны в театре работали бригады с выездными концертами в госпитали и воинские части, в фонд обороны было дано свыше 2400 концертных выступлений и 94 спектакля. За активную творческую деятельность в годы войны театр получил Почётную грамоту и благодарность от командования Сталинградского фронта. На основной сцене театра шли спектакли военно-патриотического содержания: «Ключи Берлина» М. Гуса и К. Финна, «Фельдмаршал Кутузов» В. Соловьёва, «Парень из нашего города» и «Русские люди» К. Симонова. Вместе с жителями города артисты работали на строительстве оборонительных сооружений на подступах к Астрахани.

С 1949-го по 1951 год творческим коллективом театра руководит заслуженный деятель искусств РСФСР Л. С. Самборская. С её появлением театр переживает новый подъём. Критики отмечали своеобразие режиссёрского таланта Лины Семёновны, особый шарм её постановок. Большим успехом пользовались «Варвары» М. Горького, «Гроза» А. Островского, «Годы странствий» А. Арбузова, «Персональное дело» А. П. Штейна. «Горе от ума» А. Грибоедова, «Анна Каренина» по Л. Толстому, «Укрощение строптивой», «Отелло» Шекспира. Эти пьесы стали основой классического репертуара театра.

Режиссёры сменяли друг друга, озаглавливая новые периоды истории

■ Леся Украинка «Лесная песня».
В. Кузнецова (Мавка) и А. Баянов.
Режиссёр – Н. Р. Эшба

■ А. А. Образцов

театра. Здесь служили М. М. Ваховский, Ю. В. Юровский, Б. Ф. Дубенский, В. Г. Черменев, А. А. Образцов.

В 1974 году на должность главного режиссёра и художественного руководителя Астраханского драматического театра была приглашена Нелли Ражендовна

■ Н. Р. Эшба

Эшба. С её появлением в творческой жизни театра начался период романтизма. Поставленные Эшбой спектакли «Дон Карлос» Ф. Шиллера, «Снегурочка» А. Островского, «Лесная песня» Л. Украинки, «Энергичные люди» В. Шукшина вошли в золотой фонд театрального искусства Астрахани.

ИВАЯ РЫБА

ВАШОВАЯ

ЛАВКА

■ «Ревизор», 2009 г. Хлестаков – П. Ондрин.
Режиссёр – С. Таюшев

■ Вверху: «Учитель танцев», 2009 г. Альдемаро – А. Ишутин, Флорела – В. Власенко, Фелисьяна – Ю. Даютова. Режиссёр – С. Таюшев

■ Внизу: «Стакан воды», 2007 г. Генри Сент-Джон – заслуженный артист России В. Дёмин, Абилай – И. Смирнова, Мешем – М. Ракитин. Режиссёр – С. Таюшев

■ «Стакан воды»
Герцогиня Мальборо – Т. Гущина, Абигаиль – И. Смирнова.

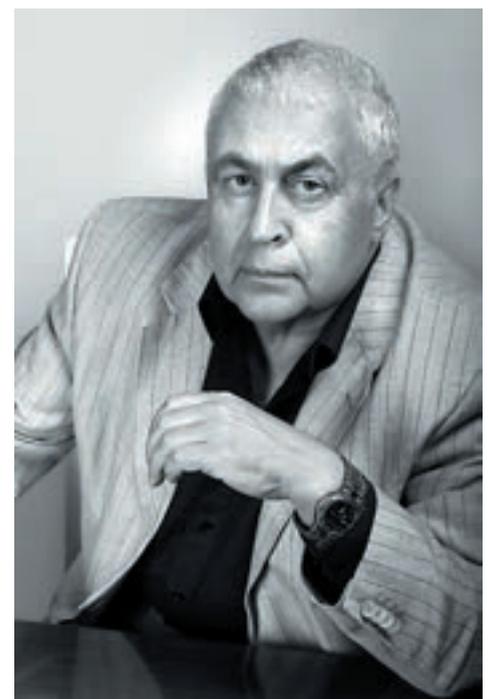

■ Слева: «Очень простая история», 2007 г.
Корова – Н. Вавилина. Режиссёр – Н. Белинский

■ Вверху: «Очень простая история»
Петух – И. Вакулин

В 1987 году театр на долгих семь лет закрылся на капитальный ремонт и реконструкцию. Это были тяжёлые годы для актёрского состава, но коллектив выжил, сохранив свой творческий потенциал, и с удвоенной энергией начал свою работу в обновленном помещении под руководством художественного руководителя заслуженного артиста России Н.А. Ширяева. Он пришёл в театр интересным, сложившимся режиссёром со школой Г. Товстоногова и своими идеями вдохновил коллектив на новые творческие постановки от классики до авангарда. Родились спектакли «Идиот» по Достоевскому, «Семейный портрет с посторонним» С. Лобазерова, «Дурочка» Лопе де Вега, «Призрак Александра Вольфа» по Г. Газданову, «Рюи Блаз» по В. Гюго, «Смерть Тарелкина» А. Колкера, «Времена года» по С. Маршаку, «Аторкватто» А. Николаи.

Сегодня театр работает под руководством опытного режиссёра Станислава Владимировича Таюшева. Его творческое кредо – традиционная режиссура с адаптированием драматургии для современного стремительного века. В репертуаре театра – русская и зарубежная классика и кассовые комедии. На сцене с успехом идут пьесы Островского, Гоголя, Лермонтова, Шоу, Скриба, Куни, Камолетти.

■ Станислав Таюшев, художественный
руководитель театра

Записки с фирменного столика

*"Профессию свою я люблю,
театр — обожаю"*

"Мало театров могут похвастаться такой историей, как у нас, и это ответственно. Я часто думаю: Боже мой, как здорово, как радостно оттого, что мне поставились работы, и хочется не хотеть, что сыграно хороших ролей, и хочется не хотеть, а ты уже вошла в эту историю".

"Вся моя жизнь связана с Астраханским драматическим театром. Я была студенткой первого курса театрального отделения Астраханского музыкального училища, когда меня пригласили играть Вареньку в сказке "Стальная колеска" Н. Паустовского. Свой первый выход на сцену я не забуду никогда это было ощущение чуда, пришло не от себя самой, а оттого, где я оказалась: занавес открывается, сидят зрители, сверкает мостра — дух захватывает! У меня так на всю жизнь и осталось это ощущение чуда Театра".

"Когда мне дали играть бабушку в спектакле "Василия Тёркина" мне было всего 25 лет. Как я плакала! Роль потрясающая, мне было тогда, что она будет одной из моих любимых ролей".

"В театре верна формула "лидер-единомышленники", и творческие взлёты всегда совпадают с появлением тебе потенциала, берет тебя в единомышленники, в создатели спектакля — на репетициях такой режиссёр не диктатор, а когда выходит спектакль, знаешь, кто твоё "я" там тоже есть. Мне поставились работы с такими замечательными режиссёрами, как Виталий Григорьевич Терпилов, у меня Гончарова, Нелли Ражденовна Дуба — я с любовью вспоминаю свою Венурашку в её спектакле".

"В одном театре, да ещё на периферии, работать очень трудно — не случайно актёры так часто мигрируют. Несмотря на это, моя жизнь сложилась счастливо в одном театре — я работаю здесь уже больше сорока лет. Мой педагог, напутствуя, говорил: "Встрети не приемляйся!", поэтому я никогда не была всеядной. В юных лет научилась мудро относиться к распределению ролей, поэтому это была уверена: моя роль меня всё равно найдёт".

«Самый главный парадокс актёрской профессии заключается в том, что, когда ты знаешь, как играть Джульетту, у тебя уже появляются предательские «прощитки»».

«Я никогда не думала и с удивлением обнаружила, что всегда, в период моего зрелого возраста, у меня будет целая обойма таких любимых ролей! Королева Марго в «Екатерине Медичи», Турлыжская в «Лесе», коршунья в «Ромео и Джульетте», Мария Александровна в «Дядюшкином сне», Глафира Вирсовна в «Последней жертве»... Это подарки судьбы, с которых можно только летать!»

«Всегда у нас был самый репертуар, и каждая постановка наследит своего зрителя, хотя с некоторыми спектаклями я связана».

«Астраханский зритель очень любит классику, он её чувствует. Когда был сложный период в театре, и надо было выживать, и были кассовые миллионные пьесы — когда на этом фоне — астраханский зритель был благодарен нам за это. Все потому, что Астрахань — город с историей».

«Я так воспитана и пронесла через всю жизнь огромное уважение к классике. Эта литература столь уникальна, что стараешься ни слова не переставить во фразе и всё время повторять себе: достигнешь хотя бы до первоисточника, это не вымарывай, это нельзя, это важно!..»

«Всегда произошло взаимодействие на раз-зрителем и на серьезное, когда театр. Есть зрители, которые клубничку не принимают, и мне нравится это как «фу!»»

«Работать в провинциальном театре очень неурно. Здесь публика не ждет, что на сцену выйдет «портрет» — артистам надо бороться за зрителя, и это держит нас в форме»

- Слева: «Дядюшкин сон», 2008 г. Москалёва – заслуженная артистка России Н. В. Антоненко, князь – народный артист России Ю. М. Черницкий, Зинаида – Е. Спирина. Режиссёр – А. Матвеев
- Справа: «Дядюшкин сон». С заслуженным артистом России В. Дёминым (Афанасий Матвеевич)
- Внизу: «Дядюшкин сон». С заслуженной артисткой России Е. Бульчёвской (Карпухина)

Юрий Михайлович
ЧЕРНИЦКИЙ

интервью с народным артистом России

Театр
 TEATR
 Театр
 Teamp

- Вверху: «Отчаянный игрок», 2007 г. Бобковский – народный артист России Ю. Черницкий. Режиссёр – С. Таюшев.
- Справа: «Чайка», 2009 г. Аркадина – заслуженная артистка России Л. Григорьева, Сорин – народный артист России Ю. Черницкий. Режиссёр – С. Таюшев

■ Вверху: «Слишком женатый таксист», 2006 г. Портерхауз – народный артист России Ю. Черницкий, Барбара – В. Власенко, Джон – А. Матвеев. Режиссёр – С. Таюшев

■ Слева: «Отчаянный игрок». С. В. Власенко (Авдотья Николаевна)

ПРОГРАММА
Зимний Театр
 наследников Платинкова
 в пятницу, 14
 ноября 1904 года
 в театре К. К. ВЕНГАРСКОГО
НАБАТЪ
 Пьеса в 4-х действиях, 5-м. Г. Шавердин, Г. Бороздин, Г. Писарев, Г. Чурман-Завольева, Г. Чурманов.

ПРОГРАММА
Зимний Театр
 наследников Платинкова
 в пятницу, 18 марта, 1905 года
 в театре К. К. ВЕНГАРСКОГО
ТАРТЮФЪ
 Пьеса в 5-ти актах, 3-м. Мольер, перевод А. С. Давыдов.

ПРОГРАММА
Зимний Театр
 наследников Платинкова
 в среду, 23 февраля, 1905 года
 вечерний спектакль
ПЕНСИОНЪ АРТИСТКИ
В. И. АНГЛИЧАНОВОЙ.
 Пьеса в 4-х действиях, 3-м. А. П. Островский.
ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ
 Пьеса в 4-х действиях, 3-м. А. П. Островский.
 Действующие лица:
 Виктор Амосов, Андрей Дубонос, Николай Смирнов, Денис Степанов, Константин Кузьмин, Анастасия Карыгина, Екатерина Струнина.

ПРОГРАММА
Зимний Театр
 наследников Платинкова
 в среду, 1 декабря, 1904 года
 в театре К. К. ВЕНГАРСКОГО
ЖЕНИТЬБА БЬЛУГИНА
 Пьеса в 4-х действиях, 5-м. А. П. Островский.

ПРОГРАММА
Зимний Театр
 наследников Платинкова
 в пятницу, 18 марта, 1905 года
 в театре К. К. ВЕНГАРСКОГО
А. И. Ф.
 Пьеса в 4-х действиях, 3-м. А. П. Островский.

Действующие лица и исполнители

Постановочная группа
 Екатерина Струнина
 Анастасия Карыгина
 Дмитрий Карыгин

Мужчины селения:
 Виктор Амосов
 Андрей Дубонос
 Николай Смирнов
 Денис Степанов
 Константин Кузьмин

Действующие лица:
 Бернарда - Наталья Тетеревенкина
 Магдалена - Нелли Подкопаева
 Мартирио - Виктория Точилина
 Понсия - Наталья Володина

Исполнители:
 Зифа Хабибулаева
 Екатерина Образцова
 Анастасия Краснощекова
 Екатерина Сиротина

ПРОГРАММА
Зимний Театр
 наследников Платинкова
 в пятницу, 17 февраля, 1905 года
 в театре К. К. ВЕНГАРСКОГО
НЕ ТАКЪ НИКОИ НАЛЬ ХОЧЕТСЯ
 Пьеса в 4-х действиях, 3-м. А. П. Островский.

■ Зрительный зал

- Общий вид зала. На верхнем ярусе галереи – выносное освещение
- Заново отреставрированы лестничные пролёты с чугунными перилами

Масштабная реконструкция Астраханского драматического театра, приуроченная к 450-летию города, проходила под патронатом администрации Астраханской области и лично губернатора А.А. Жилкина.

В стеснённых условиях группа театра работала лишь несколько месяцев, по прошествии которых получила практически полностью обновлённый, более просторный дом. Помимо полной реставрации здания у театра появился двухэтажный пристрой, в котором разместились новые гримуборные для артистов, кабинеты администрации, а также парикмахерский цех. К радости астраханцев был восстановлен по натуральным эскизам чугунный козырёк над центральным входом, отреставрированы чугунные лестницы. Во внутреннем дворике по инициативе директора театра Г.Н. Камыхиной появилась новая сцена «Эксперимент» для работы в тёплое время года под открытым небом.

На первую премьеру обновлённого театра – сатирическую комедию Бронислава Нушича «Доктор философии» – состоявшуюся 21 ноября 2008 г., были приглашены заказчики проекта, а также представители компаний-подрядчиков, среди которых была и компания «Имлайт».

В ходе реконструкции театра компания «Имлайт» выполнила комплексную замену технологического оборудования сцены (механика, свет, звук), оснастила профессиональной техникой звукозаписывающую студию. Кроме того, были проведены работы по замене системы речевого оповещения и установлена система видеотрансляции.

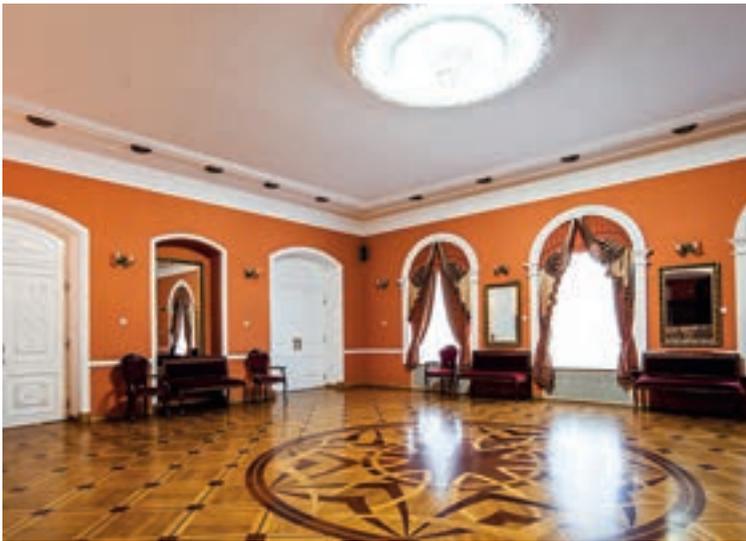

■ Холл центрального входа

■ Музей театра

■ Фойе второго этажа
■ Внизу: архитектурная подсветка фасада

■ Фойе театра оснащено громкоговорителями системы трансляционного озвучивания и подачи звонков

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Комплекс постановочного освещения проектировался с учётом рекомендаций служб эксплуатации театра. В соответствии с ними установлено профессиональное световое оборудование итальянских производителей Teclumen, DTS. Линейку классических театральных приборов дополняют современные полноповоротные головы и лиры. Управляется комплекс консолью SGM Opera.

МЕХАНИКА СЦЕНЫ

Полностью обновлённый комплект механики сцены включает в себя четыре софитных подъёма и более тридцати декоративных. Кроме того, полностью восстановлен привод поворотного круга, организованы два яруса осветительных лож, световые порталы, мобильные башни попланового освещения. В основу механического оборудования были положены проверенные временем конструкторские разработки проектного отдела «Имлайт». Все элементы сценической механики театра изготовлены на собственном производстве компании.

ЗВУКОУСИЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Основой звукоусилительного комплекса являются активные линейные массивы KS-Audio. Акустические системы размещены портално, в зеркале сцены. Дополнительно озвучены зоны на балконах активными микромониторами, обеспечивающими равномерность звучания. Сценическая площадка театра оснащена поплановыми звуковыми прострелами. Сценические мониторы расположены на авансцене с подключением в планшетных лучках и имеют независимую адресацию с центрального пульта звукооператора. Мониторный комплекс включает в себя четыре мониторные линии, построенные на акустических системах KS-Audio, четырёхканальные графические эквалайзеры и приборы динамической обработки Klark Teknik.

- Справа вверху: боковое выносное освещение в световых ложах. Профильные и РС-прожекторы TECLUMEN
- Справа на странице: декоративные и софитный подъёмы сцены
- Внизу: световая консоль SGM

1

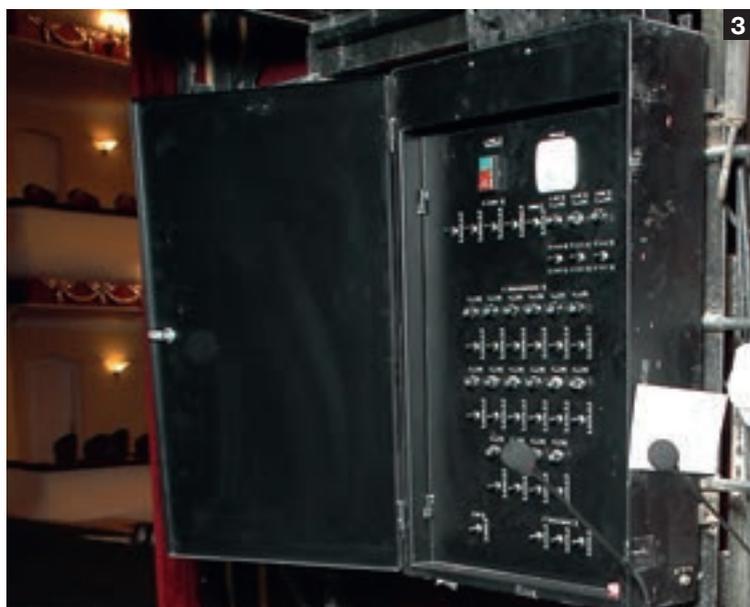
- 1. Силовое оборудование производства компании «Имлайт» в помещении диммерной
- 2. Трансляционное оборудование
- 3. Пульт управления механикой сцены
- 4. Акустические системы X-Treme
- 5. Основа системы звукоусиления – линейный массив KS-Audio
- 6. Источники сигнала: MD, CD-проигрыватели, Tascam, AMC
- 7. Рэковая стойка с усилителями и сопутствующей обработкой

2

4

3

5

6

7

АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

**ТЕАТР
ЮНОГО
ЗРИТЕЛЯ**

Театр юного зрителя всегда юн. Сюда заходишь, рискуя каждую минуту быть сбитым с ног целым классом начинающих театралов. Здесь часто смотрят спектакль, открыв рот, безусловно участвуя во всём, что происходит на сцене, потому что дети, пока их охраняет детство, как-то умудряются балансировать, прыгая-бегая на этом миллиметровом в ширину чувстве веры. Заплетая косички из реальных событий, вымысла и фантазии, они растут в гармонии в этом мире сюрреального детского мифотворчества, абсолютно верят в вымысел, но при этом всегда безошибочно определяют, где – правда, а где – ложь.

Так пусть будет благословенен Театр, воспеваящий это пронзительное состояние души, – Детство!

■ «Путь далёкий» 1933 г. Артист Н. Гоголкин

НАЧАЛО ДАЛЁКОГО ПУТИ

Астраханский театр юного зрителя счастливо родился в числе первых двадцати трёх театров для детей, созданных в молодой советской России.

11 марта 1933 года состоялась премьера новенького ТЮЗа – спектакль по пьесе Н. Шестакова «Путь далёкий», а вскоре на подмостки вышла пьеса «Зелёные лужки», которая сразу обозначила первые творческие ростки молодого коллектива. Астраханская газета «Коммунист» (ныне «Волга») написала: «В Астрахани организован театр юного зрителя. Небольшой коллектив актёрской молодежи с первых же шагов завоевал любовь юных зрителей... Обе постановки пользуются большим успехом у детей».

Театр арендовал сцену в маленьком одноэтажном здании на ул. Белгородской (ныне ул. Ленина). Первое время нуждались во всём. Самодельная труппа ТЮЗа – молодые энтузиасты – всё делали сами: реквизит, декорации, костюмы. Были случаи, когда за помощью обращались прямо к зрителям: принесите по гвоздю. Репертуар молодого театра ограничивался рамками непрофессионализма актёров и нехваткой средств.

■ Здание клуба Совторговли, где был показан первый спектакль «Путь далёкий» М. Шестакова

Тем удивительнее было стремление коллектива создавать и созидать. Любовь к театру, вера в его высокое предназначение вдохновляли актёров самоотверженно заниматься любимым делом. И вскоре произошло радостное событие.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

8 сентября 1933 года городские власти приняли официальное решение об организации в Астрахани театра юного зрителя. Творческий конкурс прошли самые способные драмкружковцы – костяк будущего театра. Разместился ТЮЗ в собственном помещении на ул. II Интернациональной, 16 (ныне ул. Чалабяна).

Мобилизация всех сил для укрепления и роста молодой советской республики по-военному строго оформила то далёкое время – театр отражал общую атмосферу. Отмечая первую годовщину ТЮЗа, его директор и художественный руководитель Н. Гоголкин писал в газете

«Коммунист»: «Хорошо подобранный репертуар, работоспособный, не считающийся ни с какими трудностями коллектив, упорно повышающий художественную ценность спектаклей, сделали ТЮЗ боевым участком воспитательной работы».

«Боевой участок», взяв старт с современных пьес, быстро осваивает глубину творческого процесса, обнаруживая высокий художественный вкус и целостность, и приходит к классике. В репертуаре появляются «Дон Кихот»

■ Сводная афиша ТЮЗа. Сезон 1934-1935 гг.

■ Здание ТЮЗа с 1969 года, до реконструкции

■ Здание, в котором работал ТЮЗ в 50-60-е годы на ул. Бурова, 16

по роману М. Сервантеса, «Недоросль» Д. Фонвизина, «Ревизор» Н.В. Гоголя, «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина. Театр заметно выделяется на фоне многочисленных самодеятельных драмкружков и студий Астрахани.

«Сказка об Иване-царевиче и Василисе Премудрой» по русским народным сказкам и пьеса «Не было ни гроша, да вдруг алтын» А. Островского стали первыми выездными пьесами: в 1939 году

Астраханский ТЮЗ подтверждает свой высокий профессиональный и художественный уровень, получив на творческом смотре театров Поволжья высокую оценку жюри.

ВОЙНА

Биография театра – это биография страны. В годы Великой Отечественной войны актёрская бригада ТЮЗа выступала с шефскими концертами в воинских

частях и госпиталях, перед тружениками города и области. Осознавая свою причастность к общему делу борьбы с фашизмом, артисты своими выступлениями помогали переносить тяготы войны, лишения и потери.

Только в 1943 году труппа возобновила свою работу в здании театра. Перелом в войне наступил, люди с уверенностью смотрели в будущее, астраханские тюзовцы стали готовить новый

■ Организатор Астраханского ТЮЗа и его первый художественный руководитель Н. А. Гоголкин

■ Труппа Астраханского театра юного зрителя. Сезон 1933-1934 гг.

спектакль, которым надеялись открыть первый мирный театральный сезон.

Долгожданной премьерой стала драма М.Ю. Лермонтова «Испанцы».

Военно-патриотическая тематика первых послевоенных лет прошла красной нитью и дальше в творческой биографии ТЮЗа. «Сын полка» В. Катаева, «Молодая гвардия» А. Фадеева (1947 г.), «РВС» А.Гайдара (1948 г.), «Весенний день 30 апреля» (1975 г., 2005 г.), «Алеша» В. Ежова и Г. Чухрая (1985 г.). Многие работы стали лауреатами всероссийских фестивалей, были отмечены премиями и дипломами.

СКАЗОЧНАЯ ЖИЗНЬ

Бал сказок на сцене Астраханского ТЮЗа в 1934 году открыл спектакль «Весёлый портняжка» Л. Веприцкой. С тех пор эти чудодейственные спектакли,

так любимые детьми, стали счастливым талисманом театра. Удивительные, волшебные, народные, авторские, сказки-новеллы, сказки-рассказы, сказки-предания, сказки-притчи... Сказочный рекорд долгожительства (более 30 лет на сцене) установил спектакль «Аленький цветочек» по С. Аксакову. Старожилами Астраханского ТЮЗа стали «Конёк-Горбунок» П. Ершова, «Кот в сапогах» Ш. Перро, «Снежная королева» Е. Шварца, выдержав не одну сотню представлений.

■ Народная артистка РФ В. Заворотнюк в роли Герды. «Снежная королева». 1988 г.
Режиссёр – народный артист РФ Ю. Кочетков

1

- 1. Д. Фонвизин «Недоросль», 1935 г. Режиссёр Н. Гоголкин
- 2. А. Зак, И. Кузнецов «Алёша», 1985 г.
Алёша – заслуженный артист РФ Ю. Минеев, Шура – Н. Егорова,
режиссёр народный артист РФ Ю. Кочетков
- 3. «Кот в сапогах» 1958 г. Режиссёры Б. Наравцевич, Б. Туф

2

3

■ «Аленький цветочек» 1951 г.
Режиссёр – Н. Вильянов

■ На репетиции спектакля «Том Сойер», 1975 г.

■ Юрий Кочетков, народный артист России, художественный руководитель ТЮЗа

В пятом классе мы с моим лучшим другом Эммануилом Виторганом поклялись, что я буду режиссёром, а он – актёром. Так и сбылось.

...Как-то при знакомстве спросили моё имя-отчество. Я подсказал: так же звали генерального секретаря Андропова. В ответ – молчание. Тогда я спросил: ну хорошо, а как звали Никулина? Ответили: Юрий Владимирович! И я подумал: а Клоуна знают!..

НОВЫЙ ГЕРОЙ

В 1969 году в жизни Астраханского ТЮЗа произошло важное событие, определившее его судьбу на многие годы. В театр пришёл молодой режиссёр Юрий Владимирович Кочетков.

КЛАССИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В 16 лет я отправился в Ленинград поступать на режиссуру к Товстоногову. Приехал и увидел, что почти все абитуриенты – взрослые люди с высшим образованием. Я, совсем ещё мальчишка, на экзаменах провалился. Но от мечты не отказался.

Вернулся домой и решил, что для базового образования лучше всего подойдёт филология, да и родители-актёры хотели, чтобы у меня как человека, решившего связать свою жизнь с театром, была запасная профессия. Я поступил на филологический факультет Астраханского пединститута, и литература действительно сыграла большую роль в моей театральной жизни.

Моё знакомство с классической литературой произошло задолго до поступления в институт, в раннем детстве, на репетициях прекрасного режиссёра Лины Семёновны Самборской. Крупнейший театральный деятель страны, Лина Семёновна, приехав в Астрахань из Омска, привезла с собой много замечательных актёров, среди которых были и мои родители. Наши семьи дружили, и я с детства проводил много времени и дома у Самборской, и на репетициях. Шекспир, Мольер, Гольдони, Горький. Многие спектакли, которые запали мне в душу, когда я ещё не умел ни читать, ни писать, потом были поставлены мною на сцене.

ГОСПОДА, Я СОБРАЛ ВАС ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СООБЩИТЬ ПРЕПРИЯТНЕЙШЕЕ ИЗВЕСТИЕ: МЫ БУДЕМ СТАВИТЬ «РЕВИЗОРА»!

Одно из самых ярких детских впечатлений – спектакль «Ревизор». Став режиссёром, я трижды возвращался к этой постановке. Считаю это произведение по всем параметрам – построения, конфликта, характеров – лучшей пьесой всех времён и народов. И у меня было три блистательных Хлестакова: Василий Солопин, Виктор Григорюк и Юрий Минеев. Каждый новый «Ревизор» был для меня серьёзной этапной постановкой.

Важной работой стал спектакль «Ромео и Джульетта» с Валентиной Заворотнюк и Юрием Минеевым в главных ролях. Запомнилось и полюбили зрители продолжение этой истории – «Чума на оба ваши дома» Г. Горина. В связи с предстоящим юбилеем театра я хочу поставить «Обыкновенную историю» И. Гончарова.

Каждый раз поражаюсь, насколько все эти пьесы актуальны сегодня, на то она и классика, чтобы быть вечной.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Где бы я ни был, театр всегда был моим спутником. Учился на филфаке – организовал там театральную студию, когда проходил годичную практику в селе Зензели – собрал драматический коллектив из простых сельских жителей. Репетировали в клубе, где не было даже света, но это нам не мешало: мы поставили спектакль и заняли первое место на областном смотре самодеятельных театров!

После окончания пединститута, поступив на заочное режиссёрское отделение в Щукинское училище, я стал работать директором районного Дома культуры в Харабахлях и режиссёром любительского театра. За спектакль А. Сольинского «Камешки на ладони» в 1967 году я получил свою первую всесоюзную премию, а театру было присвоено звание «Народный». С этим спектаклем мы выступали на сцене Малого театра на фестивале, посвящённом 50-летию Советской власти. Представляете, каким событием было для всех нас выйти на эту легендарную сцену!..

Затем долгое время работал в Астраханском театре драмы директором, главным режиссёром, завлитом. Я часто ставил спектакли в ТЮЗе и постепенно всё больше проникался его атмосферой студийности, которая мне, выпускнику «Щуки», была очень близка. Когда молодёжь не только актёры, но и зрители – это очень подстёгивает. К тому же воспитанный на романтической вахтанговской режиссуре, на «принцессах турандотях», я всегда стремился создавать спектакли необычные, красочные, «большие сказки», а именно таков был репертуар театра юного зрителя. Я до сих пор с удовольствием ставлю «иван-царевичей» и «снежных королей»!

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ

Я пришёл работать в ТЮЗ с разовыми постановками, а прирос к театру основательно. Коллектив ко мне привык, и я к нему, любовь у нас состоялась. Вот уже больше сорока лет здесь работаю. Такой стаж на одном месте – это, конечно, случай редкий.

■ «Коварство и любовь», 1954 г.

- «Ромео и Джульетта». 1979 г. Режиссёр – народный артист РФ Ю. Кочетков. Заслуженный артист РФ Ю. Минеев в роли Ромео. Народная артистка РФ В. Заворотнюк в роли Джульетты

■ Н. Гоголь «Ревизор», 1981 г.
Режиссёр – народный артист РФ Ю. Кочетков

■ «Принцесса Турандот». 1958 г. Турандот – заслуженная артистка РФ А. Ванькова, Калаф – заслуженный артист РФ Е. Фролкин. Режиссёр – заслуженный деятель искусств РСФСР М. Ваховский

■ Заслуженный деятель искусств РСФСР Б. Наравцевич

■ Н. Калиниченко

■ Заслуженный деятель искусств РФ В. Александрюшкин

■ О. Ежкова

В 1969 году ТЮЗ открывался после первой реконструкции. Меня пригласили поставить спектакль «Будьте готовы, Ваше Высочество» по Льву Кассилю. В «Артек» приезжает африканский принц Сурамбук, и наши пионеры взяли его перевоспитывать. Спектакль оставил в душе след и окончательно определил моё пристрастие к драматургии для детей.

Я очень люблю пьесы Александра Хмелика, ставил несколько его работ, самая любимая из которых «Жил-был тимуровец Лаптев». И знаете, сколько бы я ни смотрел этот спектакль – всегда хохотал! Не знаю, то ли смеюсь над текстом, то ли над тем, как актёры играют, то ли оттого, как я это поставил...

Два спектакля нашего ТЮЗа тоже стали своего рода пионерами на сцене. Мы первые в Союзе поставили «Интердевочку» В. Кунина и «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» В. Войновича.

В 1976 году я решил делать спектакль «Интердевочка». Ещё не было ни фильма, ни инсценировок. Мы работали на пике зрительского интереса. Тема была закрытая, и мне пришлось изучить много материалов о проституции в Советском Союзе. Цензура в то время была уже довольно вялая, спектакль вышел и имел большой успех. Главную героиню сыграла актриса нашего театра Галина Иноземцева, это была замечательная актёрская работа, очень точное попадание в образ. Помню, на гастролях в Петрозаводске пришлось даже отменить другие спектакли, чтобы повторить историю о Тане Зайцевой.

В спектакле «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» опального Владимира Войновича главную роль исполнял Юрий Минеев – актёр необыкновенного таланта, к сожалению, рано от нас ушедший...

За сорок с лишним лет работы спектаклей было поставлено много, и каждый мне по-своему дорог. Но были и такие постановки, о которых, может, стоит и забыть.

За спектакль «Страна пылающего Солнца» К. Амирова я получил много наград, а на самом деле спектакль был конъюнктурный. Это пьеса об афганских событиях. Мы ничего тогда не знали о том, что происходит в Афганистане – ни мы, ни, очевидно, автор пьесы. И хотя готовясь к работе, общались и с афганцами, и с матерями погибших в той войне, и спектакль нашумел в своё время, но с точки зрения художественных достоинств он был пустой, и следа в душе не оставил.

АСТРАХАНСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН

Астрахань щедра на таланты.

За 80 лет в Астраханском театре юного зрителя сменилось несколько поколений режиссёров, художников, актёров. Многие из этих талантливых людей оставили заметный след в истории театра. Это режиссёры В. Белоярцев, А. Треплев, заслуженный деятель искусств России В. Александрюшкин, художники Н. Калиниченко, О. Ежкова, заслуженные артисты РСФСР М. Парамонова, Т. Тузовская, М. Каширский, Г. Банников, В. Степанов, Е. Фролкин, артисты Н. Дроздова, В. Бух, Б. Туф, О. Сидорин, О. Пенчковская, К. Моисеенко, А.Вдовин...

Здесь начинали свою творческую биографию многие известные актёры. Борис Невзоров (его первой ролью был адвокат Горошек в «Чиполлино»), Владимир Стеклов. Жаль, но уехала из нашего ТЮЗа, я считаю – лучшая трагистка нашей страны, настоящий бриллиант, народная артистка Валентина Заворотнюк. Ее дочь, Анастасия, продолжила актёрскую династию.

Я заканчивал школу вместе с Владимиром Меньшовым, а с одноклассником Эммануилом Виторганом мы дружим всю жизнь.

Всегда много общаясь с молодёжью, я всякий раз удивляюсь, какая она у нас интересная! Может быть, сказывается то, что в Астрахани живёт более 160 национальностей, и смесь кровей даёт такие результаты, что кровь «играет» и рождаются таланты. А, возможно, всему причиной наши солнце и Волга, которые нас заряжают творческой энергией!

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Сегодня многие астраханцы учатся в столичных театральных вузах. В стенах театра и колледжа культуры я вижу очень перспективных молодых людей. Подрастает новое поколение, и есть актёры, на которых я делаю ставку. Конечно, жаль, если уедут и перехватит их столица, но многие остаются, создают семьи, это их держит, и я рад новой смене.

Студенты актёрского отделения Астраханского колледжа культуры практику и все спецдисциплины – мастерство, движение, фехтование, танец – проходят у нас в театре. Был случай, когда дипломный спектакль «Тиль» по Ш. де Костеру, который я поставил со своим курсом, имел такой успех и так полюбился зрителям, что шёл у нас долгие годы в активном репертуаре.

НОВЫЙ ТЕАТР

На открытии обновлённого ТЮЗа в декабре 2008 г. мы ставили «Золотой ключик», причём герои сказки появлялись не из-за кулис, а заходили в театр вместе со зрителями. В большом зале на занавесе – картина с нарисованной дверью, как на стене каморки папы Карло. Буратино и компания открывают её, а там – сцена! Новая, красивая, современная!

■ Народная артистка России
Валентина Заворотнюк

■ Исая Пиндрус –
заслуженный работник
культуры РФ, заведующий
музыкальной частью

■ Народный артист России
Владимир Стеклов

■ Народный артист России
Борис Невзоров

■ «Золотой ключик», 2008 г.
Режиссёр – заслуженный деятель искусств РСФСР М. Ваховский

■ Вверху: «Конёк-Горбунок», 1967 г.

■ Внизу: «Конёк-Горбунок», 1992 г. Режиссёр – народный артист России Ю. Кочетков

Жар-птица на фасаде ТЮЗа и скульптурная композиция «Иванушка и Конёк-Горбунук» символичны для нашего театра. Эта одна из самых замечательных сказок много раз ставилась нами, одной из самых ярких постановок стала работа, в которой играли Юрий Минеев и Валентина Заворотнюк. Если присмотритесь, в Иванушке разглядите черты лица Юры, я специально давал художникам-скульпторам его фотографию, чтобы увековечить память этого большого Актёра.

■ «Конёк-Горбунок», 2012 г.
Режиссёр – народный артист России С. Мартыянов

МОЛОКО
СКИПЯЧЕНОЕ

ВОДА
РАЕНАЯ

МАЛЫШ И КАРСОН И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ

Детский репертуар нашего театра – это лучшие произведения русской и зарубежной классики. «Аленький цветочек» С. Аксакова, «Конёк-Горбунок» П. Ершова, «Снежная королева» Е. Шварца, «Иван-царевич» С. Прокофьева, Г. Сапгир, «О чем рассказали волшебники» В. Коростылева – всего около 25 активных названий.

Дети вырастают, но по-прежнему ходят в ТЮЗ, потому что мы ставим пьесы и для взрослых зрителей. Сегодня у нас идёт спектакль «Примадонны» К. Людвиг – сценическая версия фильма «В джазе только девушки», пользуется успехом актуальная на сегодняшний день философская история «Страсти по Торчалову» Н. Воронова, не так давно родилась своя оригинальная пьеса, написанная специально для нашего театра – «Д.О.Н.О.Р» драматурга Дениса Смирнова из города Кирова, а спектакль «Академия смеха» К. Митани (режиссёр Андрей Радочинский), в котором заняты только два актёра – Дмитрий Юницкий и Станислав Журавлёв – недавно принял участие в XXVIII Международном фестивале «Липецкие театральные встречи» и получил премию в номинации «Лучший актёрский дуэт».

■ Слева: «Конёк-Горбунок», 1992 г. Дьяк – В. Крылов

ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА!

В планах театра – работа над новой сценической редакцией «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» по сказке А. Линдгрен, а следом за ним – инсценировка по мотивам сказок Карло Гоцци «Любовь к одному апельсину». Яркий и театральный, Гоцци очень близок мне по моему «вахтанговскому» мировосприятию, и я жду эту работу с нетерпением. На малой сцене скоро будет идти «Красная шапочка» Шварца, а в августе мы ждём в гости молодого питерского режиссёра, который будет ставить у нас «13 звезду» В. Ольшанского.

А ещё на носу большой праздник – юбилей! Театру – 80 лет!

Сегодня у нас есть великолепное здание – отреставрированное, красивое. Труппа укомплектована. Каждые четыре года происходит омоложение театра за счёт выпускников колледжа, которых мы сами воспитываем. Наш коллектив – это большая семья, и всё у нас есть. Остаётся только работать.

■ Внизу: «Зимы не будет», 2010 г. Режиссёр – А. Радочинский

- «Страсти по Торчалову», 2002 г. Торчалов – заслуженный артист России С. Тараскин, Лиза – Ф. Мартемьянова, Сашка Пыжов – Д. Юницкий. Режиссёр – народный артист России С. Мартемьянов
- «Академия смеха», 2012 г. Автор – Д. Юницкий, Цензор – С. Журавлёв. Режиссёр – А. Радочинский

- Внизу: «Д.О.Н.О.Р.», 2011 г. Мужчина – С. Журавлёв, Некто – заслуженный артист России С. Тараскин. Режиссёр – народный артист России Ю. Кочетков

ГРЯДУЩИЙ ЮБИЛЕЙ

В 2013 году Астраханский ТЮЗ отметит своё 80-летие. Детскому театру – восемьдесят! Вот это настоящая метаморфоза! Впрочем, к возрасту эта дата не имеет никакого отношения – театр юн, энергичен и по-детски восприимчив ко всему, что происходит в жизни. Цифра 80 говорит лишь о том, как давно счастлива астраханская детвора, имея возможность ходить в свой собственный, именной театр – Театр Юного Зрителя.

■ «Примадонны», 2008 г.
Мэг – В. Яхтина,
Лео – заслуженный артист России С. Тараскин.
Режиссёр – народный артист России Ю. Кочетков

■ «Три мушкетёра», 2010 г.
Капитан мушкетёров де Тревиль – С. Андреев,
Арамис – А. Радочинский, Портос – И. Петрухин,
Атос – народный артист России С. Мартемьянов.
Режиссёр – заслуженный деятель искусств России Ю. Жигульский

■ Обновлённый интерьер театра с неизменным символом – Жар-птицей

- Вверху: фойе второго этажа
- Внизу: театр начинается с вешалки

■ Театральные часы: ровно в 11.00 вы попадёте в сказку!

■ Внизу: боковой выносной кронштейн малого зала. Профильные и PC-прожекторы TECLUMEN

В 2008 году в контексте подготовки празднования 450-летия Астрахани ТЮЗ закрылся на реконструкцию. Полное обновление четырёхэтажного здания театра с пристройкой к нему нового корпуса заняло всего 1,5 года. Помимо большого зрительного зала на 670 мест в ТЮЗе появился также малый на 140 мест.

Как результат всех преобразований, количество спектаклей увеличилось с 280 до 340 в год, а число зрителей выросло с 62 до 84 тысяч. В театр вдохнули новую жизнь.

Сегодня зрелищность спектаклей Астраханского ТЮЗа помимо великолепной игры актёров обеспечивается профессиональным оборудованием и современными технологическими решениями, реализованными специалистами компании «Имлайт».

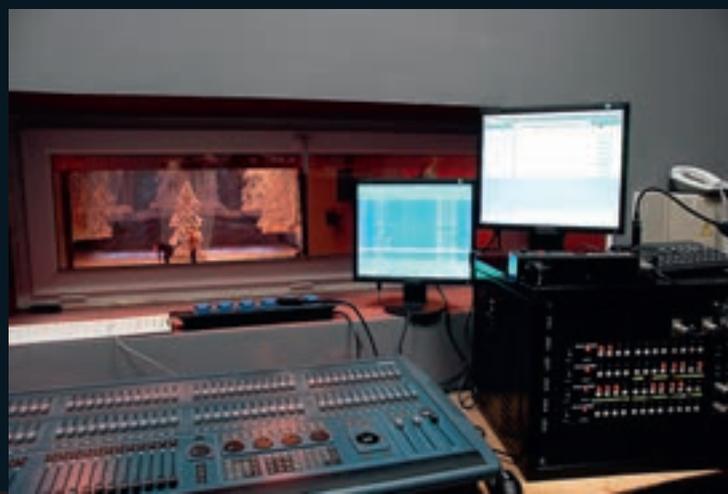
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Комплект постановочного освещения, установленный на сцене ТЮЗа, вполне традиционен: классические линзовые и профильные прожекторы Teclumen (Италия), светильники заливающего света «Имлайт» (Россия). В качестве эффектного света используются «вращающиеся головы» итальянской компании DTS. Силовая станция укомплектована помехозащищенными блоками Imlight electronics. Оперативное управление всеми элементами комплекса обеспечивает световая консоль SGM Regia 2048. В арсенале мобильного оборудования – генераторы спецэффектов Le Maitre (Англия).

■ Световое оборудование сцены позволяет создавать яркие зрелищные постановки

- Вверху: сценическое оборудование главного зала. В составе светового оборудования первого софита две поворотные головы DTS
- Внизу: после реконструкции у театра появился малый зал на 140 мест. Он обладает хорошей естественной акустикой благодаря правильным архитектурным решениям
- Справа: оборудование силовой станции производства «Имлайт»

5

6

- 1. Передвижные поплановые осветительные башни
- 2. Нижние обводные блоки декорационных подъёмов
- 3, 4. Декорационные и софитные подъёмы, вид с галереи
- 5. Театральная электрическая лебёдка софитного подъёма с противовесной системой
- 6. Противовесные сценические подъёмы
- 7. Завершение монтажных работ

МЕХАНИКА СЦЕНЫ

На данном объекте с учётом специфики работы театра, реализован вариант с минимальной автоматизацией сценической механики. Система управления электроприводами подъёмов установлена в пульт помощника режиссёра. Все основные элементы и системы механического комплекса сцены большого зала разработаны и изготовлены компанией «Имлайт».

ЗВУКОУСИЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Звукоусилительный комплекс Астраханского ТЮЗа решён на основе акустических систем ведущего немецкого производителя KS-Audio.

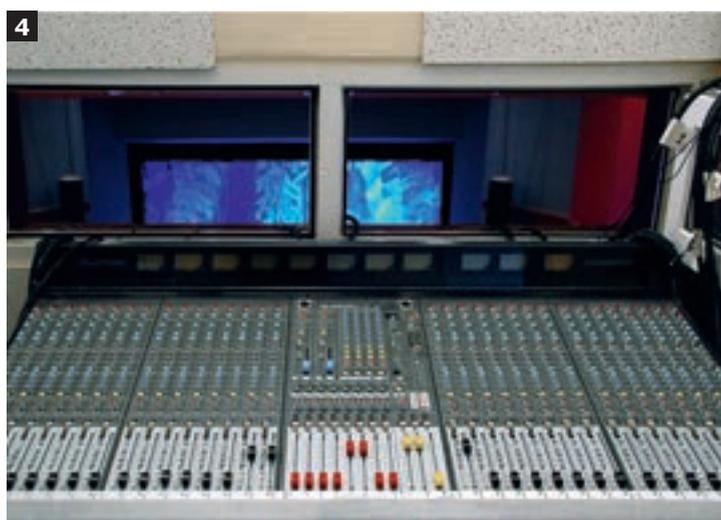
Помимо акустических систем, звуковых процессоров и усилителей мощности KS-Audio в театре используются приборы обработки звука Klark Teknik, t.c.electronic, Lexicon, микшерный пульт Allen & Heath. Микрофонный парк оснащён оборудованием Sennheiser, DPA и Shure.

В малом зале театра на авансцене установлен мобильный звуковой комплект KS-Audio со встроенными усилителями мощности и импульсными блоками питания.

7

- 1. Компактный микшерный пульт ALLEN & HEATH
- 2. Приёмники радиосистем, источники и приборы обработки звука
- 3. Усилители мощности со встроенными контроллерами KS-Audio
- 4. Основная микшерная консоль ALLEN & HEATH GL 3800
- 5. Звукорежиссёр за работой
- 6. Портальные акустические системы KS-Audio.
Боковой кронштейн выносного освещения, прожекторы TECLUMEN
- 7. Студия звукозаписи
- 8. Акустические системы KS-Audio созданы для ежедневной работы без каких-либо компромиссов в плане качества звучания
- 9. Подбалконные громкоговорители

АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕАТР КУКОЛ

АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕАТР КУКОЛ

АСТРАХАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕАТР КУКОЛ

Астраханский государственный театр кукол был создан в декабре 1986 года. Его возглавили художественный руководитель, заслуженный деятель искусств России Владимир Фёдорович Долгополов и директор, заслуженный работник культуры России Любовь Васильевна Гескина.

Первый сезон открылся 28 ноября 1987 года спектаклем «Победители» П. Высоцкого. Сцена разместилась в помещении Астраханского гарнизонного Дома офицеров, а администрация и службы – в здании бывшей гауптвахты на территории Астраханского кремля.

В 1991 году произошло долгожданное событие – у театра появился собственный дом. «Куклы» переехали в очень красивое старинное здание бывшего Русско-Азиатского банка на пересечении улиц Никольской и Фиолетова.

■ Художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств России Владимир Фёдорович Долгополов

– Я работал главным режиссёром Черкасского театра кукол, когда получил предложение Министерства культуры РСФСР создать в Астрахани профессиональный театр кукол, и поехал на разведку.

Начальник Астраханского департамента культуры Владимир Павлович Герасимов начал со мной разговор с того, что ничего не понимает в кукольных театрах. Поскольку это был первый в моей жизни начальник культуры (а их было довольно много), который хуже меня разбирался в этом, мне стало интересно. А кроме того, директором театра назначили замечательную женщину Любовь Васильевну Гескину.

■ ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Позже Любовь Васильевна призналась мне в своих опасениях. Кто-то сказал ей, что все режиссёры кукольных театров – маленькие и злые, поэтому, когда она встречала меня в аэропорту, её интересовал только мой рост, и, увидев довольно высокого мужчину, она успокоилась. Волнения Любови Васильевны носили чисто эстетический характер: как она – женщина довольно статная – будет ходить по кабинетам и организовывать театр вместе с мужчиной маленького роста?..

За 15 лет совместной работы мы умудрились ни разу не поссориться. Ситуация довольно уникальная, потому что обычно директора театров и художественные руководители выясняют отношения друг с другом до полного взаимоничтожения.

■ ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА ГЕСКИНА

Любовь Васильевна пришла в театр из управления культуры, но чиновничества в ней не было абсолютно, самой главной её чертой была очень продуктивная энергичность. Конец 80-х годов и 90-е годы – времена были скромные, но наш театр выглядел пасхальным яичком: дети приходили сюда как во дворец! Всё это обеспечивала Любовь Васильевна, каким образом – не знаю, но мы этот грустный экономический период проскочили довольно успешно, у нас в театре даже в самые сложные времена не задерживали зарплату. Богатыми мы никогда не были, но на жизнь хватало.

Для Любови Васильевны театр был не местом работы, а главным в её жизни. Она быстро и без проблем вошла в круг кукольников, всегда ездила со мной на лаборатории, хотя они были режиссёрско-драматургические. И это было хорошо, потому что она становилась человеком театра и воспринимала всё изнутри.

К сожалению, наш театральный союз длился всего 15 лет, жизнь Любови Васильевны оборвалась...

■ БИЛЕТЫ ЕСТЬ!

Астраханский государственный театр кукол – один из самых молодых государственных театров в России. В ноябре 2012 года нам исполнилось 25 лет.

Сегодня в городе уже привыкли, что каждые четверг, пятницу, субботу и воскресенье в кукольном театре идут спектакли, но нет билетов. Это приятная легенда. На самом деле билеты есть. Не все доходят до театра – кто заболел, у кого мама не успела с макияжем, и надо просто подождать до второго звонка: свободные места обязательно окажутся!

Мы много гастроллируем. Театры кукол до сих пор не утратили своего единства: у нас тесные связи с Болгарией, Туркменией, Баку, Дагестаном, с 2005 года успешно проводятся обменные гастроли с Волгоградским, Ростовским, Махачкалинским кукольными театрами. Но главной нашей задачей остаются спектакли на стационаре.

3+

Дети не театроведы, они не станут ходить на все спектакли, чтобы вывести общую тенденцию развития Астраханского театра кукол. Они приходят на спектакль, и главное – чтобы им было интересно, весело, смешно. Они могут и не помнить, как спектакль называется, важнее то, что сходили в театр.

Спектакль – штука незафиксированная: одного обрадовал, другого – нет, реакция детей достаточно загадочна. Важно, чтобы спектакль не был вредным для детского организма.

- Заслуженный работник культуры России Любовь Васильевна Гескина
- Молодой театр. Конец 80-х годов

■ М.Супонин «Соседушка-листочка». Постановка В. Долгополова, сценография А. Машарова

■ М.Бертенев «Пристанище».
Постановка В. Долгополова, сценография В. Ерохина

■ А. Ткачѐв «Голый король».
Постановка В. Долгополова, сценография Ф. Новикова

■ Рафис Курбан «Закинул я удочку». Постановка заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Ильдуса Зиннурова, сценография заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Валентины Губской

■ В кассовом фойе расположен «Музей кукол», где экспонируются куклы из спектаклей, ставших историей театра, а также проходят выставки астраханских художников

Между тремя и пятью годами разница очень большая, и дети в этом возрасте разные вещи смотрят, но когда общая атмосфера спектакля приятная, все получают удовольствие.

Нет смысла водить ребёнка в театр, пока ему не исполнилось 3 года, к тому же вредно. Когда я говорю это родителям, ба-

бушкам и дедушкам, они соглашаются со мной: «Да, да, конечно, ребенка водить не надо!.. Но наш ребенок уже в полтора года так развит...» и так далее.

Спектакли для самых маленьких – там все понятно, там никогда не выключают свет, не говорят громко. Дети постарше уже хотят загадки. В кассе театра, когда продают билеты, обязательно предупреждают о том, на какой возраст рассчитан

спектакль, но родители, к сожалению, идут не на конкретное название, они идут на конкретное время, чтобы успеть по своим делам... В итоге страдают дети – наши зрители.

■ С. Маршак «Кошкин дом». Постановка В. Долгополова, сценография
А. Машарова, Е. Мининой

■ Вверху: фойе театра

■ Внизу: холл центрального входа

■ АНТРАКТ! ЕСТЬ АНТРАКТ!

В связи с возрастными особенностями маленьких детей мы ограничены не столько художественными требованиями, сколько проблемами психологии и физиологии.

Маленькие дети не абстрагируют спектакль от театра, для них все – спектакль, в том числе антракт, поэтому он должен быть с буфетом, соком, с сушилкой для рук в туалете, которая так чудесно шумит. Там посидели – интересно, тут побежали – весело, получилось разнообразие. Спектакль без антракта – это уже не театр, это просто выезд куда-то.

■ «КОШКИН ДОМ». ОПЕРА

В театре кукол поколения зрителей меняются каждые пять лет. В связи с этим какой-то набор спектаклей должен сохраняться, и в нашем театре есть пьесы, которые имеют несколько жизней.

Существует некий кодекс героев и названий, который необходим для самоидентификации молодого российского зрителя: беда, когда дети не знакомы с Крошечкой-Хаврошечкой, но знают покемонов. Это очень важно для того, чтобы однажды не проснуться в чужой стране.

Среди таких обязательных сюжетов – «Кошкин дом». Спектакль был затеян нами как опера-шарж. Всем известный сюжет Маршака композитор Александр Левкович положил на ноты. Музыка получилась забавная – в спектакле звучит чуть ли не вся оперная классика. «Кошкин дом» – это шарж на все оперы, здесь каждый персонаж имеет свой оперный имидж. Кошка – как сопрано, всеобщая любимица, всегда в центре внимания, Кот – как бас, он на всех плюёт, заботится только о своём голосе. Есть очень милый хор котят, есть Козёл – как тенор Козловский.

Детям нравится эта забавная опера, многие наши зрители приводили на неё уже своих детей. Позади две редакции «Кошкиного дома», на очереди – третья.

■ ТЕАТР-ОРКЕСТР

Актёры театра кукол больше похожи на музыкантов в оркестре, чем на драматических актёров, потому что в оркестре, кроме того что артист должен быть творческим человеком, он ещё обязан уметь играть на своём музыкальном инструменте, а кукла – это тоже инструмент, и в одних руках она играть будет, а в других – нет.

У разных актёров кукла звучит по-разному. Коза в «Кошкином доме» – хозяйка, а её муж – Козёл – подкаблучник, но у одной актрисы это ироничная Коза, у другой – скандальная, которая действительно может забодать, а у третьей – есть надежда, что при другом Козле она бы вела себя прилично... Кукла одна и та же, и спектакль, и мизансцены, а Козы – разные, они меняются субъективно. Так же, как человек.

Кукла имеет сложную природу, являясь одновременно и законченным художественным произведением, и средством выражения. Она может быть актёром расшифрована, развита, и тогда её изначальный образ – только первое впечатление, которое будет меняться по ходу спектакля. А бывает, что образ зафиксирован и таким и остаётся – это художественный приём, когда кукла выступает в качестве метафоры, знака.

■ ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЁР

Приступая к спектаклю, режиссёр начинает работать с художником – они придумывают образ будущей постановки в сценографии, пластике, свете – так постепенно создаётся новый мир, он населяется существами, а актёрам предлагается всё это анимировать. Анимация куклы – основное средство выразительности театра кукол. Сам момент оживления уже есть действие, и режиссёры часто выступают в роли повивальных бабок: помогают актёру «разродиться» ролью.

■ ГРЯДУЩЕЕ

Сейчас среди режиссёров возникла мода не прикрепляться к театру, потому что так удобнее: поставил – уехал, и никаких проблем, связанных с организацией всего процесса работы, нет. Создаётся впечатление, что моё поколение режиссёров – последнее, привязанное к театру.

Театр кукол как искусство никуда не денется: он существует 3,5 тысячи лет, и нет оснований предполагать, что в ближай-

шие 15 лет всё исчезнет. Но те формы, в которых он будет существовать, на сегодняшний день мне не очень известны, а профессиональные прогнозы я, скорее, назвал бы опасениями.

Я думаю, что театры кукол как репертуарные стационарные заведения пострадают. Возможно, что они вновь вернуться в состояние ярмарочных балаганчиков. Наряду с огромными творческими завоеваниями депрофессионализация театра видна уже сегодня.

■ ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ

Никакие шуки никаких желаний не исполняют. Существует определённое течение времени, возникают какие-то задачи, которые надо реализовывать, и они не реализуются, если этого не делать. Будет так, как будет допустимо в этих обстоятельствах. Этот процесс невозможно зафиксировать, мы все время идём по мостику, и мостик не кончается. Бог его знает, куда идём, но всё в том же направлении.

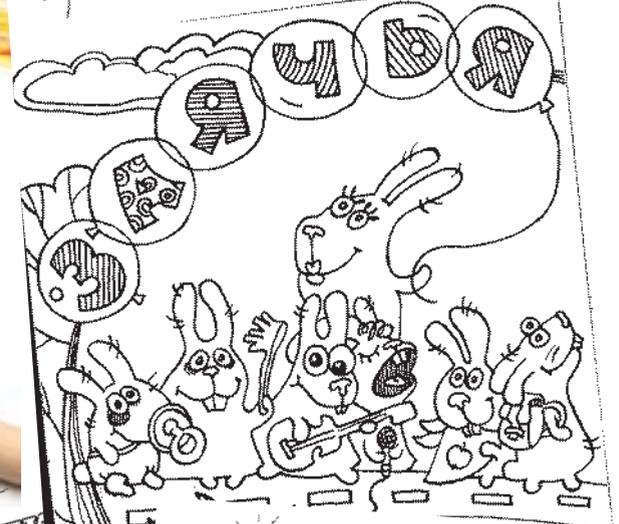

У каждого спектакля есть программа-раскраска, которую с удовольствием оформляют дети

Астраханский государственный ТЕАТР КУКОЛ

Астраханский государственный ТЕАТР КУКОЛ

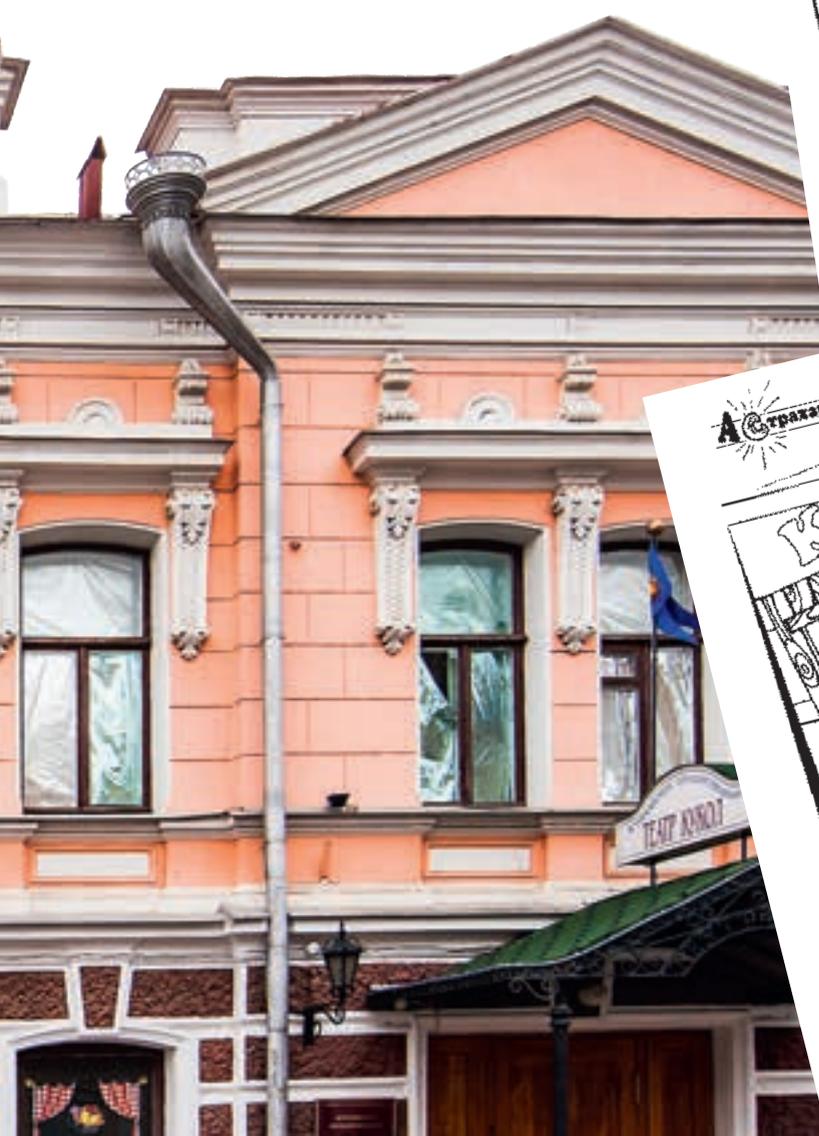

Астраханский государственный ТЕАТР КУКОЛ

Астраханский государственный ТЕАТР КУКОЛ

Астраханский государственный ТЕАТР КУКОЛ

- Шапи Казиев «Золотой осёл Насреддина». Постановка В. Долгополова, сценография А. Машарова
- Внизу: В. Орлов «Цветное молоко». Постановка В. Долгополова, сценография Т. Кочетовой

КУКОЛЬНИКИ

Во времена античности и в средние века кукольный театр был делом семейным и строился по наследуемому принципу, так остаётся и сегодня в Японии, в Италии на Сицилии. Это искусство всегда было обособленным, а профессиональный театр кукол – достаточно замкнутой корпорацией.

Кукольники – отдельная профессия, и нас мало на каждом километре, поэтому все друг друга знают и сильны личные связи – так повелось, и наши учителя передали нам эту традицию. Сейчас, когда театры стали разнообразнее и среди них появились частные, получастные, полупрофессиональные – с внутрикорпоративным единством стало сложнее. Произошла смена поколений, и сегодня во многих кукольных театрах работают люди, которые не ясно откуда взялись. Раньше было понятно, кто откуда: все знали, что эти – с образцовской лаборатории, те – с курса Королева, эти – из Харькова, воспитанники Виктора Андреевича Афанасьева. Если не все, то половина были однокурсники или на курс старше, поэтому связи были и личные, и дружеские, и профессиональные. Кроме того, в театре кукол всегда было принято проводить много фестивалей, больших и маленьких междусобойчиков, где происходит обмен и сплочение. Нас объединяет активная обменно-гастрольно-лабораторно-фестивальная деятельность.

- Справа, сверху: Н. Гернет «Царевна лягушка». Постановка В. Долгополова, сценография А. Машарова

■ Пенчо Манчев (перевод Сергея Ефремова) «Заячья школа».
Постановка Т. Балашовой, сценография Г. Насоновой

■ Т. Попова «Откуда берутся дети?»

■ В. Орлов «Каштанчик».
Постановка В. Долгополова, сценография А. Машарова

■ Ф. Смольянинов «Перепутанная сказка».
Постановка Ф. Шевякова, сценография А. Машарова

- Фойе второго этажа
- Зрительный зал

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Раз в два года Астраханский государственный театр кукол принимает гостей на Международный фестиваль театров кукол прикаспийских государств «Каспийский берег».

На «Каспийском берегу-2012» встретились кукольные театры из Азербайджана, Дагестана, Казахстана, Калмыкии, Туркмении и Украины. На шесть дней фестиваля кукольники объединились в большой многонациональный хоровод, и, несмотря на то, что все разговаривали на разных языках, участники всё-таки хорошо понимали друг друга, потому что на самом деле общались на одном языке – языке Искусства. Конкурсные просмотры, творческие встречи, мастер-классы, капустники,

клубные программы, благотворительные спектакли – благодаря насыщенной и разнообразной программе «Каспийский берег» стал одним большим представлением. Самые юные астраханские зрители получили замечательную возможность ознакомиться с театральной культурой, обычаями и фольклором соседних стран.

Торжественный момент – награждение лауреатов. Наряду с профессиональным жюри, состоящим из авторитетных театроведов и деятелей искусства, на фестивале работало самое главное – детское жюри, куда входили активные поклонники театра, его зрители – дети! К обсуждению спектаклей юные театралы подошли серьезно и основательно, и споры их ничуть не уступали по накалу дебатам профессионального судейства.

Позади три фестиваля, на очереди подготовка к четвертому, который состоится в 2014 году.

■ В. Долгополов и детское жюри III фестиваля «Каспийский берег»

КАСПИЙСКИЙ БЕРЕГ

■ Вверху: награждение лауреатов фестиваля.
Приз детского жюри – Калмыцкий национальный драматический театр
им. Б. Басангова (спектакль «72 небылицы»)

■ Внизу: фестивальный спектакль «Пан Коцкий» Ровенского
академического областного театра кукол

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

- Праздничное шествие участников III международного фестиваля театров кукол «Каспийский берег» во главе с директором фестиваля Екатериной Кочетковой

КАСТИЙСКИЙ БЕРЕГ

АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ФИЛАРМОНИЯ

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Астрахань театральная неотделима от Астрахани музыкальной.

Музыкальную культуру и традиции этого южного города формировали не только богатые и насыщенные концертные сезоны, активная гастрольная жизнь, но и собственные музыкальные ресурсы – Астраханское музыкальное училище и Астраханская консерватория.

Первые звонки к открытию собственного дома музыки прозвучали ещё в 1926 году, когда артисты П.Г.Баев и А.А.Соловьёв организовали общественную филармонию и пригласили в Астрахань с гастрольными концертами именитых музыкантов: певцов Г.Пирогова, Д.Смирнова, А.Доливо, З.Лодий, виолончелиста С.Козолупова, скрипача Д.Цыганова и пианиста А.Шацкеса. Первая филармоническая организация действовала с 1927-го по 1930 год, а затем наступила пауза в несколько лет.

В 1937 году оркестр под управлением Г.С.Цейхенштейна возобновил концертные выступления, но спустя сезон наступил очередной перерыв, и Астраханская областная филармония возобновила свою работу только с осени 1944 года.

В 1965 году при активном участии и поддержке народной артистки СССР М.П.Максаковой в Астрахани был открыт новый концертный зал, которому было присвоено имя знаменитой астраханки.

За историческими событиями каждой биографии стоят человеческие судьбы и воспоминания. Это всегда раскрашивает документальные факты в полутона и оттенки. Тем ценнее становятся живые впечатления, передающие нам ток нервных клеток, отвечающих за нашу эмоциональную память.

Наш рассказ об Астраханской филармонии складывается из пазлов-воспоминаний заслуженного работника культуры Российской Федерации Клары Павловны Денисовой, исторических экскурсов заслуженной артистки Российской Федерации лектора-музыковеда Надежды Дорофеевой и монозаметок артиста Сергея Кичигина.

Клара Павловна Денисова

Заслуженный работник культуры Российской Федерации, солистка Астраханской государственной областной филармонии с конца 40-х до начала 90-х гг. XX века

Концертная деятельность в Астрахани всегда была на высоте.

В годы Великой Отечественной войны здесь были в эвакуации сталинградская оперетта, харьковская опера, давала концерты и ставила спектакли М.П. Максакова, выступал с музыкантами скрипач и дирижёр Г.С. Цейхенштейн.

После войны директором филармонии стал очень деятельный человек – Ефим Григорьевич Людмилин. За культурную и просветительскую работу области в то время отвечал специальный отдел в облисполкоме – Астраханский губернский отдел профессионального Союза работников искусства (Рабис).

ТАК НАЧИНАЛАСЬ ФИЛАРМОНИЯ

Филармоническая жизнь Астрахани началась с музыкального лектория, в который входили четыре певца. В то время я училась в Саратовском музыкальном училище, приезжала на каникулы домой, и меня часто приглашали на различные концерты. Своего здания у филармонии не было, артисты получали задания и отправлялись на концерты прямо из конторы Рабиса. Первым домом филармонии стало здание на улице Белгородской (ныне улица Кирова), где до этого размещался ТЮЗ. На новой сцене филармония развернула активную концертную деятельность. Музыкальный лекторий в то время вели композитор и пианистка Татьяна Николаевна Вишневская, очень интересная женщина, астраханка, и известный в городе музыкант, преподаватель музыкального училища, а затем консерватории Марк Аронович Этингер.

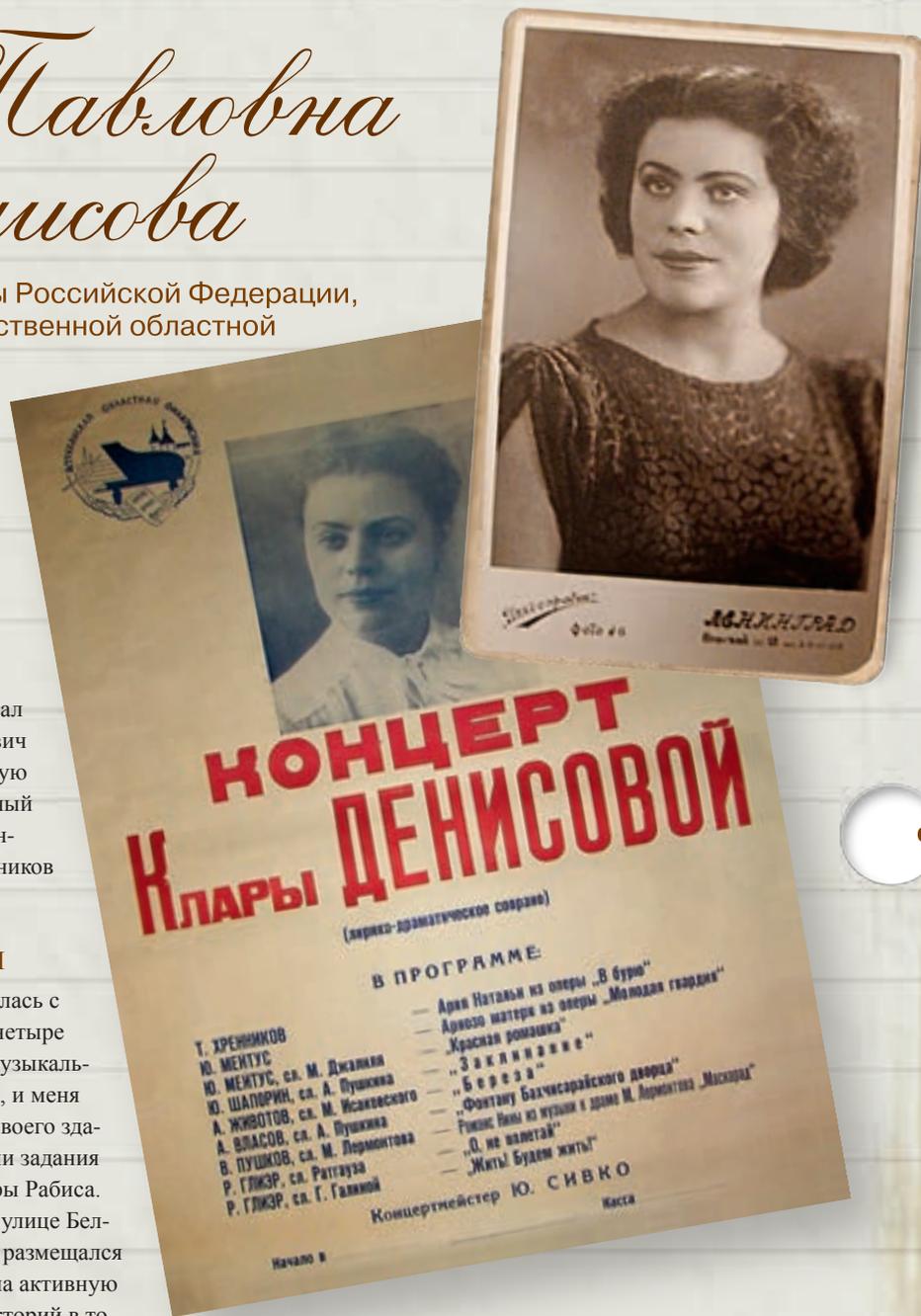
Норма – 15 концертов в месяц – выполнялась в основном за счёт выездных концертов. Мы объехали все заводы и фабрики, выступали в городских и областных учебных заведениях и техникумах, а филармония принимала гастролёров. К нам приезжали Леонид Утёсов, Эдди Рознер, Александр Вертинский.

Так начиналась Астраханская филармония.

С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!

После окончания Ленинградской консерватории я работала сначала в ленинградской, а затем в куйбышевской опере. Прошло время, и я всё-таки вернулась домой, потому что не могла жить без родного города, и уже начиная с 1964 года я теперь уже постоянная солистка Астраханской филармонии.

Новую сцену филармония получила стараниями директора Александра Витальевича Пантелеева, партийного деятеля и очень влиятельного человека. Александр Витальевич сумел отстоять для филармонии новый большой и уютный дом, где она живёт и сегодня. Новоселье праздновали 8 марта 1965 года, я стояла на трибуне и говорила: «Какая радость, что нам подарили это здание!» Художественным руководителем филармонии в то время был Анатолий Николаевич Погребной.

НОРМАЛЬНАЯ АРТИСТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

В первых выездных концертах филармонии я принимала участие ещё студенткой, но впечатления остались на всю жизнь.

Помню, как на правом берегу Волги построили новый клуб. Точнее, не клуб – дворец, и нам нужно было давать там концерт. Зима. Ехать не на чем – транспорта нет. Концертная бригада: я – певица, танцор, пара драматических артистов, аккордеонист и кассир – отправились по льду пешком. Пришли. Я до сих пор помню, какой в этом клубе был мороз! А ещё не забыть, как после концерта у нашей кассирши грудь неожиданно выросла в два раза, потому что там были спрятаны деньги...

Весной и осенью – другая история. Астраханская область – это сплошные реки, речки, речушки, ерики и протоки. Сейчас мостов стало больше, а раньше в основном работали паромы, до которых ещё надо было дойти по жидкому речному прибрежному месиву...

А летом астраханская степь – пыль и беспощадное солнце. Добираемся чумазые и пыльные до места, а в гостинице вода – на улице в чане. Нормальная артистическая жизнь.

НАШИ ЗРИТЕЛИ

Выступали как-то в одном сельском клубе. Музыкальная композиция состояла из русских романсов и называлась «Память сердца». Я вышла на сцену и вижу, что в первом ряду сидит женщина и плачет. После концерта я подошла к ней и спросила, почему она плакала, а она мне ответила: знаете, я первый раз в жизни видела артиста!..

Вот где мы были.

А я была рада, что она увидела артиста.

Однажды мы привезли концерт на патриотическую тему в колхоз «Россия». Переоделись, пришли в клуб, смотрим, а в зале стульев нет, одни ковры – и сидит только одна женщина, казашка, и два ребёнка у неё по бокам. Мы опешили: один человек!

А оказывается, эта молодая женщина стала Героем Социалистического Труда, на груди у неё красовалась Золотая Звезда, и этот концерт был устроен специально для неё.

Для одного человека был устроен полноценный концерт! Только подумайте, какая была забота о человеке труда и отдача: она установила трудовой рекорд – и для неё привезли концерт.

Я видела, какие чёрные руки были у этой труженицы. У меня было чувство удовлетворения и радости, что я подарила ей своё творчество.

Я горжусь этим.

ЧТО ТАМ?

Здание нового Астраханского театра Оперы и Балета видно из окон моей квартиры. Я, бывает, сижу, смотрю на него и думаю: чего они там творят?..

А вот эта веточка в вазе два года уже живёт, не вянет. Её принесли мои коллеги из филармонии, когда поздравляли меня с Днём Победы. Два года не вянет, а мне – память...

■ Вверху: М. А. Этингер

■ В середине: начало 80-х: концертная бригада на гастрольном маршруте. В сельском клубе – аншлаг! Зрители и артисты (слева направо – В. Петровский (баян), Н. Дорофеева (музыковед), Б. Ванюшкин (баритон). Н. Туриева и Л. Загуменнова уже в автобусе: опаздываем на следующий концерт

■ Внизу: выступали всюду: в маленьких клубах, на полях, на фермах, на берегу для рыбаков. «В рабочий полдень – музыка для всех!» – звонкий девиз концертной политики 70-х

В мире музыки

ЛЕКТОРИЙ

■ Художественный руководитель творческой группы Астраханской государственной филармонии заслуженная артистка России Надежда Дорофеева

В сезоне 2012- 2013 гг. Астраханская филармония будет отмечать 75-летний юбилей. В связи с этим событием мне хотелось бы вспомнить два имени. В начале XX века астраханское отделение Русского музыкального общества возглавил выпускник Петербургской консерватории Артур Иосифович Капп. Композитор, дирижёр, пианист и органист – он поднял концертную деятельность провинциального города на общеевропейский уровень.

Другим легендарным музыкантом был Гавриил Семёнович Цейхенштейн – великолепный скрипач, педагог и дирижёр. В 1937 году симфонический оркестр под руководством Г.С. Цейхенштейна положил начало официальной деятельности Астраханского отделения Нижне-Волжской краевой филармонии. Это наши корни, наша история, частью которой становится каждый, кто приходит в дом, где живёт Музыка.

Я пришла в филармонию в 1975 году после окончания консерватории, и первое, что мне запомнилось, была Красота – красота тихого зала, полусвещённой сцены, блеска открытого рояля. Торжественность, как в храме... Директор Александр Витальевич Пантелеев и художественный руководитель Юрий Маркович Сальковский ставили перед нами высокие задачи: мы должны нести искусство в массы, музыкальное просвещение – это очень важно и от-

■ А. И. Капп

■ Афиша (2-я половина 80-х годов). Солисты музыкального лектория (слева направо): Б. Ванюшкин (баритон), Л. Загуменнова (сопрано), Н. Дорофеева (музыковед), С. Третьяков (баян), В. Сутыгин (тенор), В. Петровский (баян), Н. Туриева (художественное слово)

ответственно! Всё было ново, необычно и интересно.

Рядом со мной работали замечательные увлечённые артисты: заслуженный работник культуры РФ К.Денисова, заслуженный артист РФ В.Горчаков, Д.Ковалева, А.Погребной, Е.Ерахтин, заслуженный артист РФ Б.Ванюшкин, Н.Туриева, В.Исаенко, Т.Базова – мастера, у которых я многому научилась. Сегодня это наши ветераны. Мы много и увлечённо работали, иногда по 2-3 концерта в день.

Со временем оказалось, что вся эта система музыкального лектория неэффективна. Концерты в школах, ПТУ, на заводах, на полевых станах – разнообразное множество программ для детей и взрослых не давало ни ожидаемого воспитательного результата, ни творческого удовлетворения. Нужны были новые направления, новые формы диалога со слушателем. А для себя я поняла главное: надо не поучать, а увлекать музыкой!

Конец 80-х годов – время перемен. Новые руководители Евгений Васильевич Черников и Олег Фёдорович Попков – молодые, энергичные – объединили весь коллектив масштабными задачами. Какой должна быть филармония? Несомненно, она обязана иметь свои титульные коллективы – струнный оркестр, квартет, оркестр народных инструментов, джаз-оркестр, штат солистов-инструменталистов и вокалистов. Пришло

■ Г. С. Цейхенштейн

■ Март 1982 года. Концертная фантазия по опере М. Минкова «Волшебная музыка, или Давайте делать оперу!» Первый состав исполнителей (слева направо): М. Макарова, заслуженный артист России В. Горчаков, заслуженный работник культуры РФ К. Денисова, В. Машков, Н. Дорофеева (автор композиции), В. Молоканов, И. Забелина, Л. Загуменнова, Б. Ванюшкин

новое поколение исполнителей: солисты О.Бочкарёва, В.Молоканов, Л.Загуменнова, В.Сутыгин, Т.Павлова, Л.Зайцева, В.Петровский, Г.Щербакова, музыковед Е.Филатова.

Появились театрализованные программы для детей и взрослых. Собирали аншлаги незабываемые премьеры детских опер: «Волшебная музыка» М.Минкова в концертном варианте, «О Толе, Тоболе и невыученном глаголе» С.Баневича, «Ха-ха-ха Хоттабыч» Г.Гладкова – одна из первых работ талантливого режиссёра Ларисы Химич.

■ 70-е годы. Парк «Аркадия»- любимое место отдыха и летних концертов. Ещё радует своей красотой деревянное чудо – знаменитый музыкальный театр. На открытой эстраде здесь по вечерам играл городской оркестр

Осенью 1987 года состоялись «Дни вокального искусства памяти В.Барсовой и М.Максаковой», которые входили в программу фестиваля искусств, посвящённого 100-летию публичной концертной деятельности в Астрахани. Этот большой концерт начал историю нашего масштабного проекта – фестиваля вокального искусства имени Валерии Барсовой и Марии Максаковой, который стал в 90-е годы для города и области главенствующим в культуре. Идея, выношенная многими, впервые была озвучена Олегом Попковым и реализована под его руководством. Фестиваль аккумулировал все музыкальные силы города. Приятно и радостно сознавать, что некоторым его участникам именно мы дали первые «звёздные» очертания – таким открытием, к примеру, стала Виктория Лукьянец – сегодня уже европейская примадонна. Фестиваль подарил нам незабываемые встречи с великой Ириной Константиновой Архиповой.

Звёздный состав фестивальных программ поражает. Каждое имя – сюжет для рассказа, своя музыка, неповторимость человеческого общения. Каким счастьем было быть на сцене вместе с народными артистами СССР В.Норейко и С.Данилюк, народным артистом Эстонии М.Пальмом, народными артистками Армении Кариной и Рузанной Лисициан,

■ 2010 год. День Военно-Морского Флота. Праздничный концерт на набережной: оркестр и солист филармонии заслуженный артист РФ Б.Ванюшкин

представлять лауреатов международных конкурсов М.Алавердян, Н.Путилина, М.Лапину, С.Мурзаева – всех не перечислишь! Для меня это была высшая школа, серьёзный творческий экзамен... Счастливым талисманом фестиваля стал Давид Михайлович Лернер – легендарный концертмейстер М.П. Максаковой, и память об этом изумительном музыканте и человеке мы сохраним навсегда.

Особая страница фестиваля – встречи с Л.В. Максаковой. Общаясь с Людмилой Васильевной, начинаешь понимать, почему Мария Петровна так любила Астрахань, почему Астрахань так любила эту певицу. Вероятно, есть нечто неуловимое, что передаётся по наследству – особое женское очарование, простота, искренность и магия таланта.

В 90-е годы филармония стала центром творческих преобразований, которые давали путёвку в жизнь новым коллективам. В 1995 году выйдя из филармонического объединения, получил

самостоятельный статус музыкальный театр – сегодня Астраханский государственный театр Оперы и Балета.

Можно вспомнить и филармоническую группу театра кукол, которая активно работала со второй половины 60-х годов. Актёры не имели профессионального образования, но фанатично любили свою профессию. В.Вярвильский, Л.Баткаева,

А.Бунин, А.Севастьянова, С.Гребнова, В.Никитин – первые астраханские кукольники. Севастьянова, Гребнова, Никитин впоследствии стали артистами Астраханского театра кукол под руководством В.Ф. Долгополова.

Сегодня филармония переживает новый этап, решает общие для всей культуры проблемы. Мы перестраиваемся,

■ 2010 год. XI Международный фестиваль вокального искусства имени В. Барсовой и М. Максаковой. Творческая встреча народной артистки РФ Людмилы Максаковой. Последний приезд в Астрахань Давида Лернера

■ Вместе весело шагать, играть и петь любимые песенки! Камерный хор (руководитель Т. Рекинская) – детям!

находим коммерческие ходы, думаем о том, каким образом можно совмещать задачи просвещения с зарабатыванием денег. Это сложно. Иногда приходится бороться с памятью, со своими личными ощущениями, воспитывать себя, говорить: всё когда-нибудь придёт в норму. Иначе быть не может, ведь коллектив живёт, развивается, приходят новые молодые артисты, и у них, наверное, ощущения те же, что я испытала когда-то – их встречает Красота! Прекрасный зал, сцена, сохраняющая силу таланта, блеск нового рояля, тяжёлых люстр, праздничное фойе – пространство для Музыки!

И пусть Музыка живёт для всех! Сегодня у нас есть программы на разный вкус: абонементы «И фрак, и джинсы», где объединились камерный и джаз-оркестры, литературно-музыкальные программы для старшеклассников «Стань музыкою, слово!», познавательные встречи для младшей школы «От 5 до 10», воскресные концерты для детей и родителей, вечера популярной музыки в арт-кафе «Ретро-галерея». Свои концертные циклы представляют оркестр русских народных инструментов, камерный хор, камерный оркестр, квартет «Ars nova». Объединяющей силой во всей работе филармонии стала

■ «Арт-дворик в кремле» – замечательный творческий проект, объединивший музыкантов, художников, поэтов, артистов. На сцене – камерный хор филармонии

творческая группа солистов. Это универсальные вокалисты, которые владеют многими жанрами – от оперы до джаза, от оперетты до народной и детской песни – О. Бочкарева, Т. Важорова, М. Щербицкий, В.Сутыгин, заслуженный артист РФ Б.Ванюшкин, концертмейстер Л.Билецкая, пианист И.Михайлов, Ш.Мирзоев (кларнет, саксофон, дудук), молодые исполнительницы А.Забелина, Р.Валиева, мастер художественного слова, автор поэтического монотеатра С.Кичигин, музыковед Ю.Скрипченкова.

Для меня наиболее привлекающей и захватывающей в профессии музыковеда всегда была возможность создания своих программ. Из многих авторских работ самым долговечным оказался цикл «Скращение судеб: музыканты, художники, поэты» в Астраханской картинной галерее им. П.М. Догадина.

Все началось в 1995 году «с лёгкой руки» нашего земляка – Бориса Михайловича Кустодиева, которому была посвящена программа «Скращение судеб: Б. Кустодиев и Д. Шостакович». Идея музыкально-живописных параллелей оказалась интересной не только для меня и моих друзей-музыкантов, но и привлекла постоянную публику. Наша картинная галерея, её экспозиция подсказывали темы новых музыкальных новелл: «Кометы серебряного века»: Н. Папанян и В. Борисов-Мусатов», «Пейзаж русской души: С.Рахманинов», «Чёрный квадрат: А.Ахматова и А.Лурье», «Силуэт воспоминаний: А.Ахматова и А.Модильяни», «Ласточка в руке: брат и сестра Хлебниковы», «Окно

в Париж: К.Коровин и французские музыканты», «Портрет на фоне времени: жанр портрета в музыке и живописи», «Камень: жанр миниатюры в музыке и живописи», «Римские каникулы: русская Италия», «Ангелы и демоны М.Врубеля», «Дар души: П.М.Третьяков» (к 180-летию со дня рождения) и многие другие. Некоторые программы по просьбам зрителей и созвучно календарю юбилейных и памятных дат повторяются.

Вот уже 17 лет мы встречаемся в каминном зале картинной галереи со своим преданным зрителем-слушателем...

Юбилейная дата – 75 лет филармонии – впечатляет, но сегодня мне не хочется подводить итоги. Впереди – новые замыслы, которые подарят нам всем радость общения с МУЗЫКОЙ!

■ ...Отзвучала музыка среди картин, но хочется сохранить счастливое мгновение сотворчества. Квартет единомышленников (слева направо): лауреат всероссийских и международного конкурсов Л. Билецкая (концертмейстер), лауреат международного конкурса И. Михайлов (фортепиано), заслуженная артистка РФ Н. Дорофеева (музыковед), лауреат международного конкурса В. Бабаханян (флейта)

Монотеатр Сергея Кичигина

ЗЕЛЁНАЯ ЛАМПА

Я работал актёром в театре кукол, в драматическом театре, затем пришёл на филармоническую сцену. Мой театр родился не вдруг – всё складывалось по крупицам: чтобы пуститься в одиночное плавание, должен был наступить момент творческого созревания. Театральному артисту, который избалован режиссёрской опекой, решиться на такой шаг непросто.

Первую работу «Дорогой длиною», посвящённую творчеству Александра Вертинского, мы сделали вместе с пианистом лауреатом международного конкурса Юрием Эльпериным. Мне хотелось словами Александра Вертинского рассказать зрителям об актёрской профессии, актёрской судьбе.

Когда я прочитал повесть Эфраима Севелы «Моя Цацкес – знаменосец», то сразу понял, что не могу этого не сделать. История 19-летнего еврейского юноши, который попадает в Красную Армию и его отправляют защищать Советский Союз – очень задела меня, и я попробовал рассказать это зрителям как друг Мони, как свидетель всех событий, описанных в новеллах – со своим отношением к Моне, к людям, его окружавшим, к войне.

Музыкальной партитурой спектакля стала еврейская свадебная народная музыка. Свадьба – это молодость, когда всё ещё впереди, и жизнь, как нераскрытая книга – всё это обостряет трагизм повести. На музыкальные фрагменты я наложил стихи Булата Окуджавы о войне, и эти музыкально-поэтические страницы стали зонгами спектакля.

После премьеры «Мони Цацкеса» художественный руководитель филармонии Наталья Тарасова сказала: всё, делаем театр.

Монотеатр – жанр трудный, здесь ни за кого не спрячешься. Я осуществил свою давнюю мечту и поставил чеховского «Архиерея». «Моцарт и Сальери» Пушкина я играю один с куклой: обыкновенная детская кукла, переодетая в рыжего клоуна, а сам Сальери – клоун чёрный. Этот спектакль я сделал в 1999 году, и тогда много о нём говорили, хвалили, ругали, спорили... Я считаю так: раз говорят, значит, цепляет.

Я взялся за спектакль «Оскар и Розовая дама» Э. Шмитта после того, как его сыграла Алиса Фрейдлих. Я сделал это

абсолютно по-своему, не испугавшись в своём возрасте играть мальчика: главное – что ты хочешь сказать, а не то, как ты выглядишь.

Действие спектакля «Смешные люди» по произведениям М.Зощенко и А.Аверченко я перенёс в гримборную артиста и увлекаю туда зрителя: посмотрите, сегодня можно, я вам покажу святая святых – рождение образа.

Жанр спектакля «Любовью за любовь», состоящего из монологов шекспировских комедий и романсов М.Таривердиева на сонеты английского драматурга, я обозначил как «соло для фарса со зрителями», потому что в нём всех персонажей играют зрители, а я ими только руковожу. Спектакль получился очень трогательный и полонился публике.

Говорить о каких-то высокопарных вещах стоит. Моя задача – задача художника – сподвигнуть зрителей к размышлению, к сопереживанию, мне важно, с чем зрители уходят с моих спектаклей. Театр должен учить, а иначе зачем он существует? Я хочу сказать людям: всегда помните, что Он есть, оглянитесь, посмотрите, что вы делаете друг с другом. Всё это меня волнует и пока мне есть что сказать зрителю, я буду жить в творчестве.

Театрально-концертная жизнь в Астрахани очень масштабна. Но тем не менее востребовано и камерное искусство. Гуляя по старинным улочкам, где тихо и спокойно, хочется размышлять и думать, и тип мышления многих художников, которые работают здесь, в старинном волжском городе, совсем другой, более гармоничный.

Планов – громадье. Хочу сделать обменные гастроли с питерским артистом Сергеем Федотовым: он – в Астрахань, я – в Санкт-Петербург. А о моих премьерах зритель всегда может узнать, заходя на страничку группы «Монотеатр Сергея Кичигина «Зелёная лампа» (социальная сеть «ВКонтакте»).

■ Сцена из моноспектакля «Моя Цацкес». С лауреатом международного конкурса Ю. Эльпериным (рояль) и Д. Костылевым (скрипка)

■ Замечательное творческое содружество: камерный хор (художественный руководитель Т.Рикичинская), квартет «Ars nova» (художественный руководитель Т.Куршева), Ю.Эльперин и С.Кичигин

■ Эстрадно-симфонический оркестр. Художественный руководитель А.Назариков

■ Камерный оркестр (художественный руководитель и дирижёр В.Ивановский)

■ Вверху: квартет «Скиф» (художественный руководитель заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств РФ А. Мостыканов)

■ Внизу: ансамбль «Душа и сердце» (музыкальный руководитель Ю. Эльперин)

■ Т.Важорова (сопрано)
■ Р.Валиева (эстрадный вокал)

■ Ш.Мирзоев (кларнет, саксофон, дудук)

■ В. Сутыгин (тенор)
■ Художественный руководитель филармонии народная артистка России Н. Тарасова

■ О. Бочкарёва (меццо-сопрано)
■ Ю. Скрипченкова (лектор-музыковед)

■ М. Щербицкий (баритон)
■ Исполнительница народных песен А. Забелина

■ Оркестр русских народных инструментов
(художественный руководитель Е.Серединцева)

■ Фойе второго этажа

■ Холл центрального входа

В сентябре 2007 года музыкальная жизнь Астрахани отметила радостное событие – филармония открыла новый сезон после двухлетней реставрации здания. Мраморные полы, сверкающие зеркала и хрустальные люстры, прогулочный балкон, уютное кафе... Настоящей ценностью стал зрительный зал, оснащённый современным оборудованием. Обновленный дом музыки встречал гостей.

На торжественном открытии присутствовал Президент Российской Федерации В.В. Путин, он побывал на концерте камерного оркестра Астраханской филармонии под руководством дирижёра Владислава Белинского. Глава страны по достоинству оценил возможности нового концертного зала, качество звучания и исполнительское мастерство астраханских музыкантов.

Техническим переоснащением астраханского дома музыки занималась компания «Имлайт», за активное участие в реконструкции Астраханской филармонии она была отмечена Благодарственным письмом губернатора Астраханской области А.А. Жилкина.

■ Президент В.В. Путин с дирижёром камерного оркестра В. Белинским

■ Арт-кафе имеет свой парк выносного оборудования

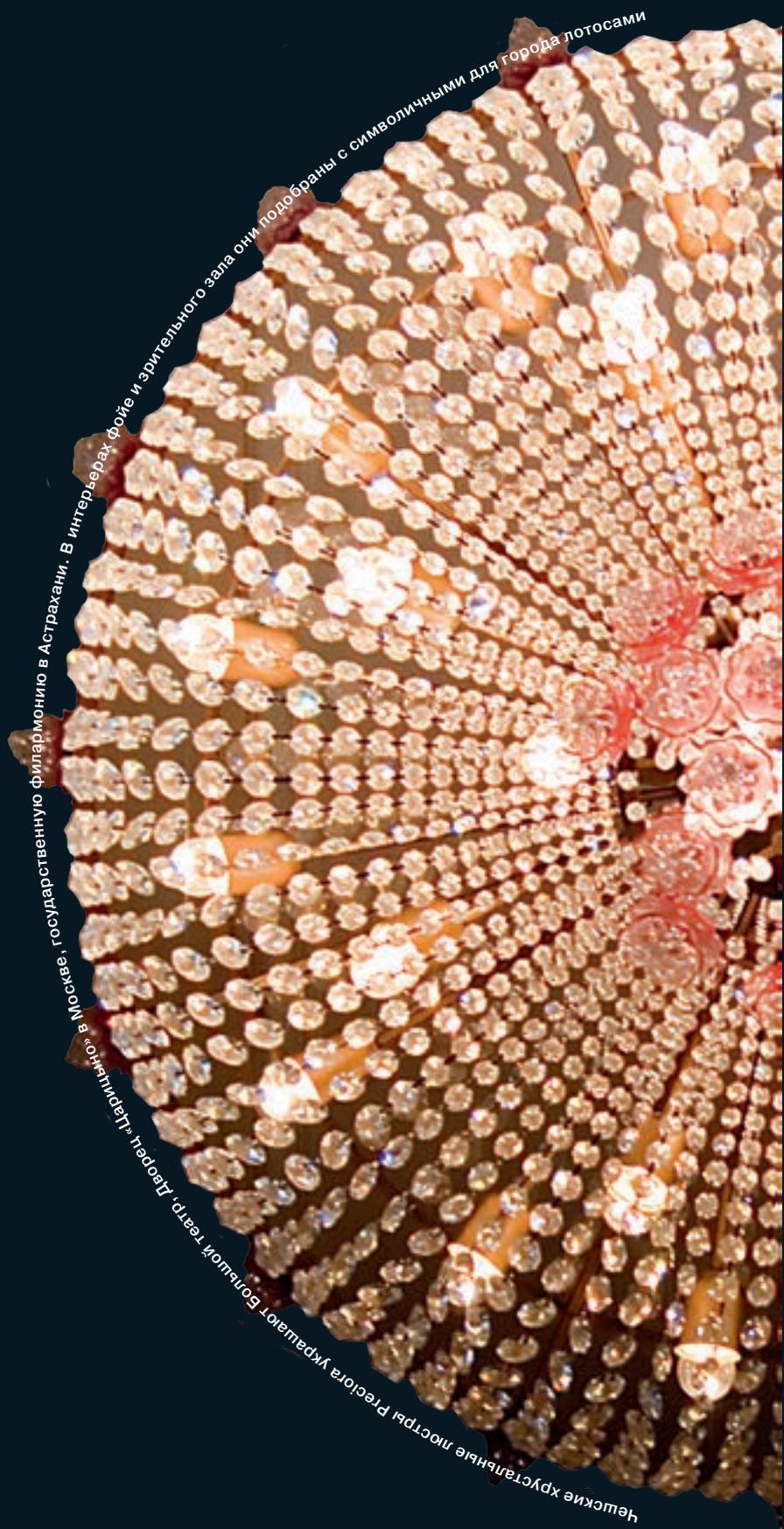

■ Именные знаки отличия: лестничные перила украшены логотипом филармонии

■ Особая гордость филармонии – рояль «STEINWAY»

Чешские хрустальные люстры рестора украшают Большой театр, Дворца «Дармштат» в Москве, Государственную филармонию в Астрахани. В интерьерах фойе и зрительного зала они подобраны с символическими для города лотосами

ВЕРХНЯЯ МЕХАНИКА СЦЕНЫ

В соответствии с техническим заданием компания «Имлайт» запроектировала, изготовила и смонтировала все механическое оборудование сцены концертного зала: декорационные и софитные подъёмы, лебёдки электроприводов, технологические металлоконструкции, систему управления.

ПОСТАНОВОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светотехнический комплекс зала пришлось полностью переоснастить: существующее оборудование устарело физически и морально.

Основу обновлённого комплекса теперь составляет профессиональное оборудование DTS (Италия) и ROBE (Чехия), причём традиционные театральные прожекторы и светильники удачно дополняются современными интеллектуальными приборами. Используются на площадке и высокотехнологичные решения – это линейные светильники SGM (Италия) со светодиодными источниками света. Система управления постановочным освещением включает в себя силовую станцию IMLIGHT (Россия) и световую консоль Deluxe от компании Compulite (Израиль).

- Слева на странице: смонтированная одежда сцены, декорационные и софитные подъёмы
- Справа на странице: софитный подъём, светодиодная заливка SGM, интеллектуальные приборы ROBE и SGM

- 1. Выносной свет в зале, театральные прожекторы DTS
- 2. Верхнее эффектное освещение сцены
- 3. Рабочее место светооператора, пульт COMPULITE

ЗВУКОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Концертный зал филармонии был спроектирован для «живых» выступлений без использования звукоусилительной аппаратуры. Зал обладает хорошей акустикой, поэтому весь звукотехнический комплекс необходимо было установить так, чтобы аудиосистема минимально искажала естественную акустику зала, при необходимости только усиливая её.

Звуковая технологическая система была выполнена на основе высокотехнологического профессионального оборудования фирмы KS-AUDIO (Германия). Мониторный комплекс построен на акустических системах X-Treme (Италия).

- 1. Портальная система зала – акустика KS-Audio
- 2. Рабочее место звукорежиссёра, пульт ALLEN & HEATH GL 3800
- 3. Усилители мощности KS-Audio, X-Treme
- 4. Силовое оборудование постановочного освещения. Диммерные блоки производства «Имлайт»
- 5. Звуковой пульт ALLEN & HEATH GL 3800

3

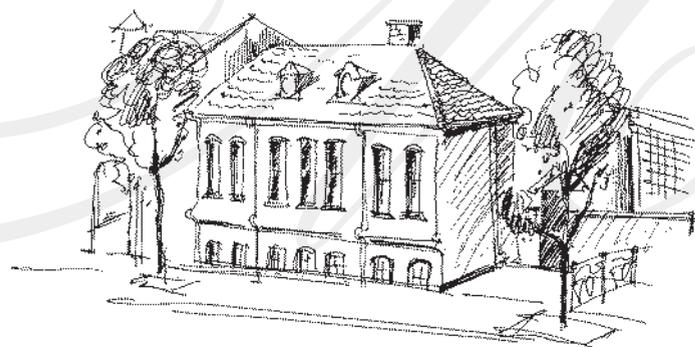

4

5

МУЗЕЙ КУЛЬТУРЫ АСТРАХАНИ

Рассказ о театральной Астрахани был бы неполным без экскурсии по Астраханскому музею культуры. Музей расположился в доме, где жил в ссылке Н.Г. Чернышевский, и поначалу имел статус литературного, но в 2000 году в связи с расширением экспозиции по театральной и музыкальной тематике он сменил вывеску и стал музеем культуры Астрахани.

МУЗЕЙ КУЛЬТУРЫ ИЛИ НЕСКОЛЬКО ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ МУЗЫКАЛЬНОЙ БИОГРАФИИ АСТРАХАНИ

Заведующая музеем культуры Астрахани
Елена Ивановна Герасимиди:

– Люди к нам приходят разные: и подготовленная публика, и «с улицы». Во время экскурсии, бывает, спрашиваю: а вы были в театре оперы? Слышу в ответ: нет, и отвечаю: а вы сходите, посмотрите, послушайте...

Мы рады, когда после наших экскурсий у кого-то возникает такое желание.

История первая. «ЗОЛУШКА»

– Наше всё музыкальное – Мария Петровна Максакова. В музее ей посвящён зал, где собраны документы, фотографии, театральные костюмы и украшения знаменитой певицы, которые она в своё время по просьбе местных краеведов подарила нам. С её дочерью, народной артисткой России Людмилой Васильевной Максаковой, мы познакомились, когда та приехала в Астрахань на кинофестиваль. Впервые посетив музей, Людмила Васильевна была очень удивлена нашей выставкой. Помню, как она зашла в зал, встала и, оглядев все, только сказала: «Мама...» Людмила Васильевна прониклась нашим отношением, нашими стараниями, мы подружились, она приезжает к нам в гости, её дочь, внучка и тёзка своей бабушки, известная певица Мария Максакова, учредила общественный благотворительный фонд для поддержки талантливых детей и молодежи, Астраханской области. Вот такая получилась связь поколений...

К сожалению, о другой нашей знаменитой оперной певице Валерии Барсовой материалов совсем немного. Соединил имена двух наших прославленных землячек Астраханский фестиваль вокального искусства Барсовой-Максаковой, который проводится у нас с 1987 года раз в два года. Это всегда большое событие в музыкальной жизни города, и мы тоже участвуем в нём, организовывая к открытию выставки.

■ Заведующая музеем культуры Елена Ивановна Герасимиди и народная артистка РСФСР Людмила Васильевна Максакова

■ М.П. Максакова в роли Кармен

- Вверху: Давид Михайлович Лернер, бессменный концертмейстер Марии Петровны, во время своих приездов на фестиваль В. Барсовой и М. Максаковой приходил в музей. Несмотря на девять десятков лет и слепоту, он шёл к инструменту и играл, как правило, Шопена...
- Слева: М.П. Максакова в роли Флории Тоски («Тоска» Д. Пуччини)
- Фрагменты театральных костюмов М.П. Максаковой

- Мария Максакова-младшая (внучка М.П. Максаковой) рассматривает театральные костюмы своей бабушки, которые раньше видела только на черно-белом фото, а теперь они вдруг «приобрели краски». Максакова-младшая посетила музей культуры в 2009 году, когда приезжала в Астрахань для участия в культурно-социальной акции «Музыка детских сердец»

Замечено: оперные театры в Астрахани создаются в самые тяжёлые времена. В 20-е годы XX века сюда съезжались, спасаясь от голода: у нас рыба. Народ стекался разный, в том числе многочисленные музыкальные коллективы – еврейские, украинские, и возникли предпосылки для открытия оперного театра, возглавить который предложили певцу, режиссёру и педагогу Максимилиану Карловичу Максакову. Очень порядочный человек, пользовавшийся уважением и доверием коллег, большой труженик, Максаков сразу поднял театр на очень хороший уровень.

Однажды к нему на прослушивание пришла 17-летняя Маша Сидорова с образованием церковного хора и музыкального училища. Он взял её, стал с нею заниматься, а потом неожиданно предложил руку и сердце. Их союз многие восприняли скептически, венчание стало сенсацией для Астрахани – все-таки 33 года разницы в возрасте. Вскоре Максаков повез молодую жену в Москву на прослушивание в столичные театры. История гласит, что в Большом они оказались случайно. У нас хранится телеграмма Марии Петровны Максаковой о том, что она принята солисткой в Большой театр... Больше 30 лет были отданы главной сцене страны.

Уехав в Москву, Мария Петровна никогда не забывала о родине. Во время войны Большой театр был эвакуирован в Куйбышев, а Максакова с маленькой Людой приехала в Астрахань, здесь она организовала небольшой оперный коллектив. Сохранились афиши спектаклей «Тоска», «Евгений Онегин», где Мария Петровна не только пела, но и выступала в качестве режиссёра. Уже на пенсии, будучи в преклонном возрасте, она приезжала к нам на фестивали, была в жюри, искала талантливых ребят. Это она заметила юную астраханку Тамару Милашкину и дала ей путёвку в жизнь – будущая солистка Большого театра поступила в Московскую консерваторию...

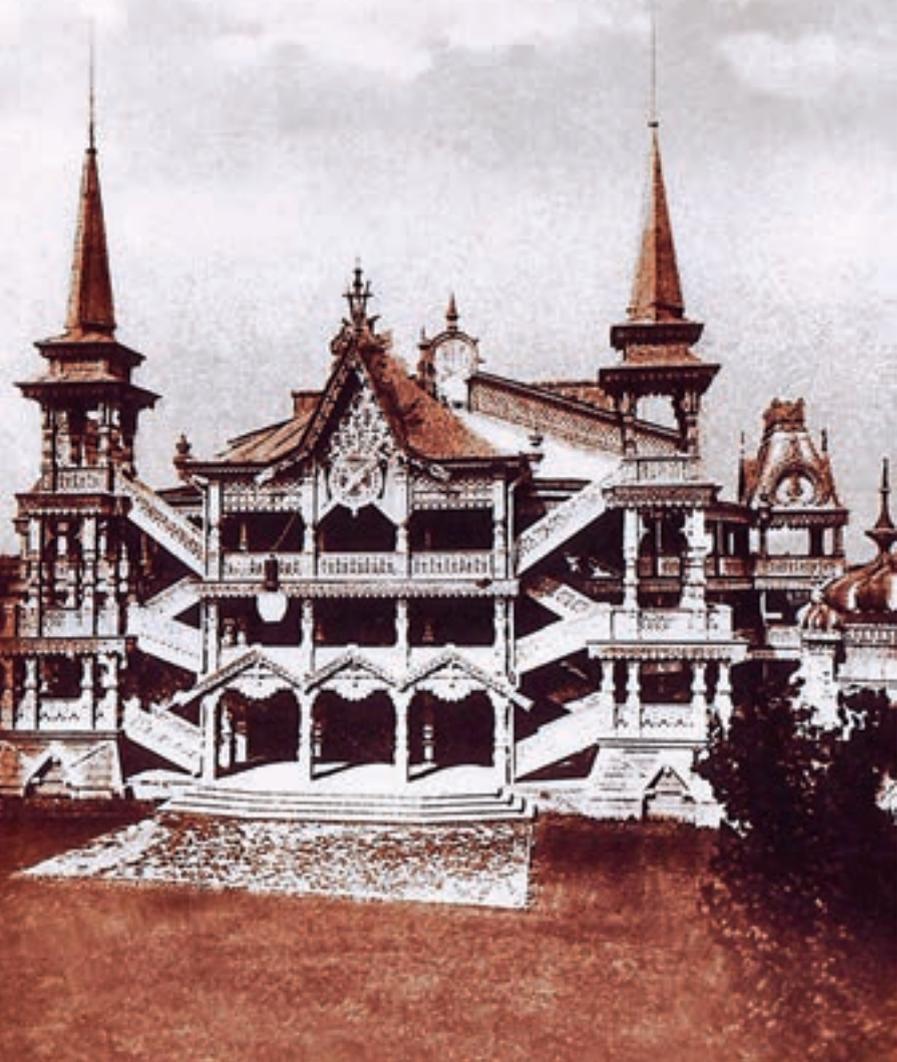

- Народная артистка СССР Валерия Владимировна Барсова

- Народная артистка СССР Тамара Андреевна Милашкина

Астрахань. Летний театр в саду «Аркадия»
Astrachan. Sommertheater im Arkadia-Garten.

История вторая. «АРКАШКА»

Поистине легендарной сценой Астрахани был деревянный резной бежево-розовый музыкальный театр в парке «Аркадия», ласково прозванный в народе «Аркашка». Театр был построен в 1898 году, парковую композицию дополняли деревянные павильончики и беседки, а недалеко караулил путешественников двухэтажный деревянный вокзал. Леса для строительства своего не было, и его привозили, приглашали резчиков... Старожилы вспоминают, что в театре была великолепная акустика и легко дышалось. Здесь выступали многие столичные звезды: И.С.Козловский, Г.С. Пирогов, Б.М.Евлахов, Л.Собинов, Ф.Мухтарова, дважды приезжала на летнюю антрепризу Максакова. Отслужив положенное, театр был закрыт, его готовили к реставрации, но в 1976 году случился пожар. Это трагическое событие нашло отклик в стихотворении астраханской поэтессы Нинель Мордовиной «НЕЗАБЫВАЕМОЕ, или Как сгорела Аркадия»:

*Торжествовало пламя до небес!
Хватились поздно – не унять разбоя:
Жар нестерпимый из окошек лез,
Похрустывал старинною резьбою,
Змеился по витой красе колонн,
Над крышей вспыхивал протуберанцем...
Ещё вчера ходили на поклон
К реликвии прекрасной астраханцы...*

История третья.

СЮЖЕТ ДЛЯ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОГО РОМАНА

Ещё одно музыкальное имя Астрахани – Надежда Папаян. По биографии этой певицы можно снимать фильм.

Надежда Амвросиевна Папаян родилась в Астрахани в 1868 году в семье купца второй гильдии, окончила гимназию с золотой медалью, брала уроки музыки, пела на любительских концертах и вскоре поступила в Петербургскую консерваторию.

Выступала в театрах Неаполя и Милана. В Тифлисском оперном театре дебютировала в роли Маргариты в «Фаусте» Ш.Гуно, её партнёром был молодой Ф.И. Шаляпин. Успех певице принесли многочисленные гастролы в России и за рубежом – в Италии и Англии. С осени 1901-го по 1904 год она пела в Мариинском театре, а затем в театрах Баку и Тифлиса.

Трагично сложилась личная жизнь певицы. В 1893 году она познакомилась с грузинским князем Борисом Аргутиани, но

родители Бориса были против их брака из-за неравного происхождения влюблённых: князь не мог жениться на мещанке. Надежда тяжело переживала разрыв. Позднее она полюбила молодого офицера А.Г. Тона, но традиции Нижегородского полка не позволяли офицерам жениться на актрисах...

Осенью 1905 года Надежда Папаян приехала на родину в Астрахань: тяжело заболела и вскоре умерла её мама. Ещё не оправившись после несчастья, Надежда должна была встретить новый удар... Рассчитывая на значительные суммы её отца и драгоценности знаменитой актрисы, преступники решили ограбить их дом. Переодевшись студентами, они пришли с приглашением для Папаян выступить на благотворительном концерте. Их впустили в дом, и они сначала убили отца, а затем смертельно ранили дочь. Надежда боролась за жизнь, её готовили к операции, но все усилия были напрасны...

На венке от артистов Мариинского театра Надежде Папаян было написано: «Не под счастливой звездой родилась ты...» Армянское кладбище, где похоронили актрису, в 50-е годы XX века ликвидировали и отдали под дачные участки...

К сожалению, не сохранилось пленок с её исполнением, остались только словесные описания её таланта. «Мощный красивый голос кристально чистого тембра и широкого диапазона, утончённый художественный вкус, темперамент, яркая сценическая внешность». (А.М. Пружанский. Отечественные певцы. 1750-1917. Словарь. М., 1991).

- Надежда Папаян в роли Маргариты («Фауст» Ш.Гуно)
- Розина («Севильский цирюльник» Д.Россини)
- Татьяна («Евгений Онегин» П.И.Чайковского)

- Струнный квартет «Ars nova» (руководитель Татьяна Куршева) – частый гость совместного проекта музея-заповедника и филармонии – «Музыкальные встречи на Почтовой», который проходит в музее культуры

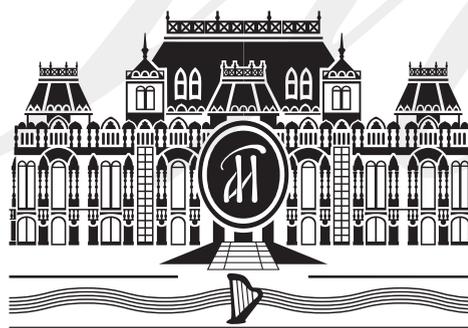
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Музыкальная жизнь Астрахани разнообразна. В музее мы проводим не только выставки, но и устраиваем музыкальные вечера, приглашаем солистов филармонии и музыкального театра. Камерная обстановка концертов их не смущает, артисты выступают всегда с удовольствием: в этих стенах звучит репертуар, не востребованный на больших концертных площадках. Такие вечера запоминаются всем надолго.

Летом наша музыкальная гостиная перемещается во двор, увитый диким виноградом, а когда выдаются прохладные вечера, я раздаю зрителям свои многочисленные шали...

АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕАТР
ОПЕРЫ и БАЛЕТА

Музыкальная шкатулка «Астрахань»

Первое событие профессиональной музыкальной жизни Астрахани относится к началу XVIII века. В городе был создан архиерейский хор.

Далее история рассказывает нам об оркестре калмыцкого князя Тюменя, об оперной студии при театре Грузинова, руководителем которой И.В. Добровольский был также известен и как издатель первого русского музыкального периодического издания в провинции – «Азиатского музыкального журнала».

В XIX в. партитуру музыкальной жизни города составляют активные летние гастролы (их принимают излюбленные места отдыха горожан – сады «Аркадия», «Отрадное» и «Новый Эрмитаж»), оперные антрепризы известных деятелей культуры Медведева, Костровского, Луковича, Любимова...

В конце XIX – начале XX вв. в Астрахани было образовано музыкально-драматическое общество, впоследствии преобразованное в Астраханское отделение Российского музыкального общества. Его члены, выдающиеся музыканты Н.Линев, Ф.Кенеман, А.Горелов, А.Капп, создали в городе первые музыкальные классы, на базе которых в 1900 году открылось Астраханское музыкальное училище.

Большим событием в музыкальной жизни города 20-х годов XIX века стал оперный театр М.К.Максакова. В 1942 году, находясь в родном городе в эвакуации, организует оперные спектакли солистка Большого театра, впоследствии народная артистка СССР Мария Петровна Максакова. С 1945-го по 1948 год здесь работает Астраханский театр музыкальной комедии под руководством Б.Вейцковского и М.Этингера.

Самобытным и уникальным явлением музыкальной биографии Астрахани второй половины XX века стали оперные коллективы, объединявшие профессионалов сцены и любителей оперного искусства: оперная студия врача-офтальмолога М.Т. Сивко, любительские оперные театры Астраханского рыбоконсервно-холодильного комбината (1958-1970 гг.), музыкально-театральный коллектив Астраханского рыбвтуза (1968-1983 гг.).

В 1969 году при активном содействии профессора М.А. Этингера, композитора А.Н.Холминова и М.П.Максаковой была открыта Астраханская государственная консерватория.

Из краткого пересказа музыкальных событий и дат видно, что отношение к музыке в Астрахани всегда было особенным. Помимо активной гастрольной деятельности именитых артистов и у самих астраханцев было большое желание творить музыку.

В многоцветии и многозвучии наций, согревая южным солнцем бежавших сюда в поисках лучшей жизни, спасавшихся от голода, от политических репрессий – Астрахань приютила немало творчески неординарных и одарённых личностей (а подчас и целые музыкальные коллективы), взрастила и поддерживала многие музыкальные начинания. В этом – обаяние города, его самобытность, загадка, притягательная харизматичность. И вполне закономерно, что вопрос открытия собственного музыкального театра в Астрахани звучал всегда убедительно и актуально. Тем не менее со дня первых попыток претворить задуманное прошло почти сто лет. Открытие консерватории стало последним шагом к осуществлению давней мечты.

■ Лариса Химич

В 1984 году в оперную студию при Астраханской консерватории, возглавляемую дирижёром Ф.Я.Сепкуловым, приехала выпускница режиссёрского отделения Ленинградской консерватории Лариса Химич для постановки своего дипломного спектакля – оперы К.Молчанова «Зори здесь тихие». Одарённый художник и талантливый организатор, Лариса Львовна сразу объединила вокруг себя коллектив молодых людей, влюблённых в оперное искусство. Группа артистов филармонии и оперная студия вскоре стали выпускать спектакли на сцене филармонии, найдя поддержку в лице директора Олега Попкова. Молодой театр называл себя то «Творческое объединение «Астраханский музыкальный театр», то «Антреприза «Музыкальный театр» – было ясно, что труппа сложилась и требует автономии. Но городу численностью всего 500 тысяч населения музыкальный театр в те времена не полагался, и положительного ответа коллектив добивался долгие годы, не прекращая работу и продолжая ставить спектакли.

Только осенью 1995 года было принято наконец знаменательное решение, а 4 мая 1996 года спектаклем-ревью «Этот головокружительный день» состоялось торжественное открытие Астраханского государственного музыкального театра. Ему выделили здание, построенное в парке «Аркадия» на месте сгоревшего, любимого астраханцами летнего гастрольного театра. Возглавили новый театр художественный руководитель и дирижёр И.А. Сметанин и главный режиссёр Л.Л. Химич.

Если в деревянном резном театре в парке «Аркадия» блистали приезжие знаменитости, то на сцене летнего гастрольного театра теперь с энтузиазмом творили молодые астраханские артисты. Поскольку фактическое рождение театра на несколько лет опередило открытие собственной сцены, в первое время основу репертуара составили уже готовые и обыгранные спектакли труппы.

Жизнь каждого театрального дома определяется его руководителями, которые объединяют и направляют весь коллектив. Музыкальный театр Астрахани был крепкой, сплочённой труппой со своим творческим лицом, командой единомышленников, преданным зрителем (помещение не было приспособлено для работы, и летом здесь все страдали от духоты, а зимой сидели в пальто). Но в 2002 году Лариса Химич и Игорь Сметанин уехали из Астрахани. В жизни театра начался новый этап, в котором было и творческое содружество с Большим театром России, и интересные спектакли, но внутренний кризис разрастался. Руководители сменяли друг друга, долго не задерживаясь.

В 2001 году директором театра стал Михаил Астанин. Преданно оставаясь на своём посту и в успешные, и в сложные времена, он приложил немало усилий для того, чтобы театр всегда оставался «на плаву». С началом строительства нового, небывалого по масштабам театрального здания заботы и проблемы директора возросли многократно, но сегодня, показывая

на величественный театральный дом, Михаил Владимирович с гордостью говорит: такие здания строятся на века, и я рад, что в сложные годы экономического кризиса ставка была сделана на культуру.

В 2007 году глава оргкомитета по подготовке к юбилею 450-летия Астрахани, министр экономического развития РФ Герман Греф вместо принятия решения о давно ожидаемой реконструкции здания летнего гастрольного театра поставил вопрос о строительстве в Астрахани нового театрального центра.

- 1. А.Цагарели, «Проделки Ханумы». Режиссёр-постановщик Л.Химич, дирижёр-постановщик И.Сметанин
- 2. И.Куршев, «Браво, Муха-цокотуха!» Режиссёр-постановщик Л.Химич
- 3. А.Адан, «Жизель». Балетмейстер-постановщик Л.Сивецкая, дирижёр-постановщик И.Сметанин

В 2010 году, когда строительство театра близилось к завершению, проблема творческих кадров была поставлена во главу угла. К решению вопросов подключились городские власти. На должность художественного руководителя и главного дирижёра театра был приглашён Валерий Воронин. Выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.Римского-Корсакова, свою карьеру Валерий Владимирович начинал в Ростовском государственном музыкальном театре. Главным режиссёром театра стала петербургский режиссёр Ольга Маликова, а главным художником – Елена Вершинина, выпускница Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Первая совместная работа новой творческой команды – опера Д. Пуччини «Мадам Баттерфляй» – сразу принесла успех.

■ М.Баттерфляй – Елена Разгуляева,
Сузуки – Наталья Воробьёва

магнат
Баттерфляй

弄由東日

干所兼

其心

上
南

五

■ Украсив дом и себя, Баттерфляй с сыном и Сузуки ждут Пинкертона...

Впервые в театральной истории Астрахани спектакль города был выдвинут на соискание Национальной театральной премии «Золотая маска». Опере «Мадам Баттерфляй» предстояло побороться за главную награду сразу в четырёх номинациях – «Лучший спектакль в опере», «Лучшая работа дирижёра» (дирижёр-постановщик Валерий Воронин), «Лучшая работа художника в музыкальном театре» (художник-постановщик Елена Вершинина), «Лучшая женская роль» (исполнительница партии Баттерфляй Елена Разгуляева).

Московский спектакль проходил на сцене Большого театра, поэтому волновались вдвойне. Но никакие переживания и суеверия (спектакль играли в страстную пятницу Великого поста,

13-го числа) выступлению не помешали: Астраханский театр Оперы и Балета имел успех. Всё прошло идеально, без малейшего сбоя, и в финале искушённая московская публика аплодировала артистам стоя!

Об астраханском театре заговорили, и хотя ни в одной номинации главного приза спектаклю не досталось, но победой стало уже само участие в финале престижного фестиваля: из 500 претендентов «Мадам Баттерфляй» попала в число 11 лучших оперных спектаклей. Рассказ о любви японской гейши к американскому офицеру получился живым и искренним, тронувшим сердца зрителей. Постановка имела большой резонанс и много откликов в прессе.

- 1. М. Баттерфляй – Елена Разгуляева, Пинкертон – Александр Дянов
- 2. На свадьбу Чио-Чио-Сан с Пинкертоном собралась многочисленная родня
- 3. Горо – Иван Михайлов

- 4. Чио-Чио-Сан всем обликом напоминает бабочку
- 5. Корабль отплывает, увозя её сына в Америку, а в памяти Баттерфляй последний раз всплывает сцена хакакири отца...

1

2

«Историю любви юной гейши к американскому офицеру режиссёр Ольга Маликова выстроила как притчу о том, что любовь в современном мире – это ускользающий мир, хрупкий, мимолётный, как трепещущие крылья бабочки. Баттерфляй в её спектакле соединяет в себе и образ гейши как произведения искусства, купленного Пинкертоном, и напряжённую живую трагедию разбитой любви, жертвоприношение Баттерфляй».

И. Муравьёва «И корабль плывёт», «Российская газета» 13 декабря 2010 г.

«Действие не прерывается ни на минуту, оно слито с музыкой. Каждый сценический персонаж обрисован точно и колоритно <...> Дирижёр-постановщик Валерий Воронин не дирижирует музыкой – он дирижирует спектаклем, атмосферой, характерами. При этом дирижёр и оркестр дышат вместе с певцами, ни на минуту не забывая, что главное в опере – человеческий голос».

Ю.Скрипченкова. Драма, написанная музыкой. «Волга», 14 января 2011 г.

«Публика <...> начинает страдать вместе с главной героиней, которая согревает любителей оперы своим невероятным голосом. А от предельных человеческих страстей и вовсе бросает в жар. Великолепная Елена Разгуляева, чей прекрасный драматический голос и стать абсолютной примадонны – главная причина, по которой надо смотреть астраханский спектакль. Скажем честно, она могла бы украсить не только столичные, но и мировые сцены».

Вадим Журавлёв, член экспертного совета фестиваля «Золотая Маска»

3

4

■ Елена Вершинина

Художник Елена Вершинина создала яркий визуальный образ спектакля. Огромный светящийся диск солнца – это и домик Баттерфляй с окнами на море, и высокая гора, из-за которой появляются герои, и экран подсознания героини, транслирующий картины памяти о хакари отца. В финале круг сворачивается и превращается в нос корабля, улывающего в Америку. Символична каждая сценическая деталь спектакля: веера-ширмы вдруг распускаются цветами, Баттерфляй в кимоно напоминает бабочку, а балетная труппа в красочных костюмах – словно целая цветочная композиция.

Поездка на «Золотую маску» состоялась в самом начале 16-го театрального сезона. Тогда же произошло ещё одно важное событие: театру был присвоен высокий статус театра Оперы и Балета. Начался новый период творческой биографии коллектива.

5

В ноябре 2011 года главным режиссёром театра стал Константин Балакин, выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.Римского-Корсакова, работавший в оперных театрах Москвы, Волгограда, Ростова. Для своей первой постановки на астраханской сцене Балакин выбрал оперу П.И.Чайковского «Пиковая дама». Премьеру сыграли на закрытии здания старого музыкального театра и ею же открыли первый театральный сезон нового театра Оперы и Балета. Спектакль стал новой яркой работой всего коллектива.

Фантазия режиссёра создала на сцене совершенно удивительный мир, где соединились музыка П.И.Чайковского и творчество бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта. По амплитуде творческого мышления эта постановка стала событием совсем не провинциального – столичного и европейского масштаба. Дирижёр Валерий Воронин, режиссёр и художник Константин Балакин, художник по костюмам Елена Вершинина сочинили спектакль, претендующий на звание дерзкого театрального эксперимента.

■ Графиня – Марина Васильева

Луковая
дама

«**Д**ля меня это третья постановка «Пиковой дамы», и нужно было найти ход, который стал бы интересен для меня самого. Хотелось сделать для нового театра что-то принципиально новое. Закрыв глаза, я стал представлять, какую бы я хотел увидеть «Пиковую даму»?.. И поплыли по небу персонажи Магритта: падающие с неба «германы»; влюблённые в платках, закрывающих их лица; комната, заполненная распутившейся красной розой; скульптурные элементы в человеческих фигурах...

Возникло, на мой взгляд, органичное сочетание полотен бельгийского художника и музыки Чайковского, хотя на самом деле это две совершенно разные стихии: чувственный Чайковский и ужасающий своим холодом отстранённый Магритт, который апеллирует больше к интеллектуальному, чем эмоциональному восприятию».

Константин Балакин
главный режиссёр

■ Образный мир Магритта становится тканью спектакля.
Свидание Германа и Лизы. Лиза – Елена Разгуляева, Герман – Михаил Векуа

Рене Франсуа Гислен Магритт

бельгийский художник-сюрреалист (1898-1967)

1

2

3

4

5

- 1. «Ящик Пандоры»
- 2. «Могила борцов»
- 3. «Влюблённые»
- 4. «Сын человеческий»
- 5. «Это не яблоко»
- 6. Ж.-Л. Давид.
«Портрет мадам Рекамье»
- 7. «Перспектива мадам Рекамье»
- 8. «Прекрасный мир»

6

7

8

■ Встреча Германа и Графини в летнем саду
(Графиня – Марина Васильева, Герман
– Михаил Векуа)

■ Автомобиль, бриллиант, лошадь, часы,
скрипка – в погоне за мечтой-химерой
люди разменивают свою жизнь...

■ Внизу: многоликая безликость. Простое платье, шляпа-котелок – не люди, а шаблоны...

Образный мир Магритта становится тканью спектакля. Герман, Томский и игроки превращаются в обезличенные фигуры в котелках и пальто (картина «Сын человеческий»). В сценах в Летнем саду и игорном доме поводом для декораций становится «Потерянный жюкей». На сценографию второй картины (в комнате Лизы) повлияли «Влюбленные» и «Могила борцов». «Перспектива мадам Рекамье», данная в противопоставлении со своим источником, «Портретом мадам Рекамье» Ж.-Л. Давида, живописала сцену смерти графини. Шестая картина оперы (сцена у Канавки) объединила сюжеты «Ящика Пандоры» и «Ностальгии». Сквозным образом спектакля стали два лика Фортуны («Не яблоко»). Цитировали Магритта даже элементы декораций – ядовито-голубой занавес-небо и передвижные портьеры («Прекрасный мир»). У каждой из семи картин было своё оформление и световое решение (художник по свету Ирина Вторникова). Завершили образную картину объёмные и многоэлементные костюмы Елены Вершининой.

■ Вверху: выход Императрицы оборачивается колесницей Фортуны

Один из центральных образов спектакля – графиня – молода и демонична. Она и есть рок, преследующий героя (чего стоит только сцена первой встречи в саду, когда за её спиной распускаются огромные чёрные крылья гарпии). Ужас навеивает сцена видений безумного Германа. Визуальный ряд спектакля держит зрительский интерес в постоянном напряжении. Роза, прорастающая из сердца влюблённой Лизы, ключ от спальни графини, «летающий» в воздухе и дразнящий Германа, «зазеркалье» платяного шкафа, денежные купюры, зеленеющие на ветвях деревьев, деревянные болванки вместо голов, падший ангел Герман, наследующий от своей госпожи чёрные крылья, падальщики-грифоны, собирающие падшие человеческие души, – кажется, что весь этот мир уже не подчиняется фантазии режиссёра, а начинает жить своей жизнью: множась и заполняя сценическое пространство, он рождает собственную мистерию. В таком насыщенном образно-символами пространстве у каждого возникает своя трактовка увиденного,

■ Призрак Пиковой дамы открывает Герману три вожделенные карты

■ Навязчивые чувственные идеи превращают женщин в пешек любви...

■ Граф Томский превратился в метафорический образ...
(Томский – Сергей Белоусов)

■ Сквозной образ спектакля – два огромных шара, символизирующих
два лика Фортуны (Рене Магритт «Не яблоко»)

■ «Портрет мадам Рекамье» Ж.-Л. Давида и «Перспектива мадам Рекамье» Р. Магритта живописали сцену в спалне Графини (Графиня – Марина Васильева, Герман – Михаил Векуа, Лиза – Елена Разгуляева)

Герман проигрывает в игорном доме свою жизнь...

и режиссёрская версия умножается на число зрительских.

Восторг вызвала музыкальная часть спектакля. Перед оркестром стояла непростая задача – озвучить партитуру оперы в пространстве сценического эксперимента. При таком насыщенном визуальном ряде музыка могла превратиться просто в музыкальный фон. Но, несмотря на все трудности, музыка Чайковского в спектакле «жила и дышала», она была частью происходящего на сцене, гармонично существуя в пространстве спектакля. В этом большая заслуга главного дирижёра Валерия Воронина.

Самых высоких похвал удостоилась прима театра Елена Разгуляева, исполнившая партию Лизы. Высокие оценки критиков получили работы Михаила Векуа (Герман), Марины Васильевой (Графиня), Романа Гранича (Томский). Важным действующим лицом спектакля стал хор (главный хормейстер – заслуженный деятель искусств России Галина Дунчева), который выполнял не только вокальные, но также сложные актёрские и пластические задачи.

«Пиковая дама», несмотря на сложность замысла, получилась очень цельным и гармоничным спектаклем.

Первый сезон в новом театре увенчался выдвижением постановки на Национальную театральную премию «Золотая маска» сразу в шести номинациях: «Лучший оперный спектакль», «Лучший дирижёр» (Валерий Воронин), «Лучший режиссёр» (Константин Балакин), «Лучший художник по костюмам» (Елена Вершинина), «Лучшая женская роль» (Елена Разгуляева), «Лучший художник по свету» (Ирина Вторникова).

Наш триптих о новейшей истории Астраханского государственного театра Оперы и Балета завершает рассказ о постановке оперы М.Мусоргского «Борис Годунов» в архитектурных декорациях Астраханского кремля.

История готовилась к этому событию. С Астраханью действительно связано и имя Бориса Годунова, ставшего после смерти Ивана Грозного наместником царств Казанского и Астраханского, и судьба неудачливой русской царицы Марины Мнишек, скрывавшейся здесь от московских властей после свержения с престола.

Идея устроить спектакль на открытом воздухе, в декорациях архитектурного ансамбля Астраханского кремля витала в воздухе давно. Осуществить мечту помог грант Министерства культуры РФ. Ансамбль Астраханского кремля – очень впечатляющая площадка: главный храм Соборной площади – Успенский – с его мощными галереями, огромная лестница и примыкающее к ней величественное Лобное место (вместе с московским на Красной площади их сохранилось в России всего два). Именно здесь и разыграл свой спектакль главный режиссёр театра Константин Балакин в содружестве со сценографом Еленой Вершининой.

■ Огромный белоснежный Колокол стал смысловой и образной доминантой спектакля

БОРИС ГОДУНОВ

в Астраханском Кремле

■ Соборная лестница Астраханского кремля помнит и поступь Петра Великого, и шествия духовенства, и народные бунты...

«Опера – это жанр, требующий пространства. В этом смысле архитектурный ансамбль Астраханского кремля – готовые «декорации» для оперных постановок. Размах площадки впечатлил, мы сразу определили разные места действия спектакля: здесь – келья, тут – царский терем, под деревьями

■ 1. Хор – одно из главных действующих лиц спектакля – блестяще справился не только с вокальными, но и с актёрскими задачами

Константин Балакин режиссёр спектакля

– сцена у фонтана. «Сцена» в ширину получилась более 70 метров, в высоту (Лобное место кремля) – 30 метров. Мы категорически отказались от крыши над игровой площадкой и над оркестром, потому что под крышей – это уже спектакль не под открытым небом.

■ 2. Борис Годунов – Сергей Белоусов

■ 3. Толпа глумится над Борисовым воеводой (Боярин Хрущов – Андрей Гончаров)

2

3

12 октября 2012 года Соборная площадь Астраханского кремля превратилась в огромный зрительный зал: в этот вечер здесь собрались порядка 4 тысяч зрителей! Последним на спектакль пришел... дождь. Он начался за пять минут до начала представления и чуть не сорвал всё задуманное. Но стихия уgomонилась (видимо, заинтересовавшись происходящим), и спектакль с небольшой задержкой всё-таки начался.

Валерий Воронин
дирижёр спектакля:

«Борис Годунов» в кремле стал серьёзным испытанием для всех: проект сложный и по созданию, и по реализации, тем более что опыта в проведении таких масштабных представлений в Астрахани ни у кого не было – и с точки зрения исполнения оперы на улице, и игры артистов на открытой площадке, и с технической стороны – нужно было озвучить всю Соборную площадь Астраханского кремля (а это порядка 60 микрофонов и 70 кВт звука).

Нас чуть-чуть подвели погодные условия. Я уже трижды выходил на открытые площадки с разными программами, и каждый раз начинался дождь, так что, возможно, он лил «на меня». Но осадки не распугали ни зрителей, ни артистов, и, выждав двадцатиминутную паузу, мы двинулись на сцену, хотя состояние было нервным. С одной стороны, была проделана огромная подготовительная работа, зрители пришли и нужно играть, с другой – под таким дождём мы рисковали потерять все музыкальные инструменты. Но вмешались высшие силы, и дождь перестал».

«Хлеба! Хлеба!» – взывает голодный народ к Годунову

■ Торжественная коронация Бориса (нового царя)

Русский бунт, бессмысленный и беспощадный...

■ Вверху: келья старца Пимена
(Пимен – Алексей Фролов, Григорий – Александр Дянов)

Бунт затих, осталась – разруха...

■ Вверху: Марина Мнишек – Марина Васильева,
Самозванец – Александр Диянов

■ Внизу: народ восторженно приветствует провозгласившего себя царём
Димитрия Самозванца

Первой была Музыка, и она была самым вдохновением: по взмаху дирижёрской палочки вместе с первыми звуками оркестра перед зрителями стали возникать картины давно минувших дней. Художественная правда спектакля была до такой степени убедительна и точна, что, казалось, время повернулось вспять.

Всё было настоящим. Соборная лестница Астраханского кремля помнит и поступь Петра Великого, и шествия духовенства, и народные бунты. Теперь, словно воскрешая прошлое, по ней величественно спускалась на коронацию торжественная процессия: Борис Годунов, митрополит, священники... А у подножия Лобного места стрельцы сдерживали народ, рвущийся увидеть нового царя... Когда торжественно и величаво грянули колокола Пречистенской колокольни, какой душевный восторг это вызвало у всех зрителей! В сцене въезда Самозванца в Москву Лжедмитрий появлялся... верхом на белом коне в сопровождении двух верховых! Гарцующие по траве лошади придали такую достоверность происходящего, что зрители, несмотря на законы жанра, отважились на «хулиганский» поступок и зааплодировали.

При вынужденных сокращениях постановщики оставили прежде всего народные сцены. Хор – главное действующее лицо спектакля – блестяще справился не только с вокальными, но и с актёрскими задачами (хормейстер-постановщик Галина Дунчева).

Важную роль в постановке играла работа по световому и звуковому оформлению, без которых подобное событие было

■ К колокольному звону Пречистенской колокольни присоединились пять колоколов, специально для спектакля отлитых в Воронеже

бы невозможно. Световые акценты (художник по свету Ирина Вторникова) обогатили общую картину действия (так, например, когда в польском акте зрители увидели освещённый ярким светом «дворец Сандомирского воеводы», не многие сразу узнали в нём скромное здание консистории). Звукорежиссёру Павлу Омельченко удалось выстроить хороший баланс между солистами, оркестром, хором и колокольным звоном и учесть все особенности акустики кремлёвского пространства.

Смысловой и образной доминантой спектакля стал огромный белоснежный Колокол, который возвышался на Лобном месте, органично вписавшись в архитектурный ансамбль. К колоколам на Руси всегда относились как к живым людям – их освящали, давали имена, за непослушание и призыв к бунту колокол могли наказать плетью, вырвать «язык», убить – сбросив с колокольни... Когда Колокол в спектакле неожиданно поворачивался вокруг своей оси, он превращался в звонницу с колоколами. В финале спектакля юродивый начинал бить в набат – и с кремлёвской колокольни раздавался тревожный звон, предвещающий России новые смутные времена. А Колокол вновь отворачивался своей белоснежной спиной, по которой потоком лилась кровь...

Сказать, что огромная Соборная площадь Астраханского кремля в финале спектакля взорвалась аплодисментами и криками «Браво!!!» – не сказать ничего. Интернет был переполнен восторженными впечатлениями, которые сливались в один общий восхищённый отзыв: «Состоялось событие российского масштаба, поздравляем! Эффектно! Мощно! Профессионально! Астрахани есть чем гордиться! Молодцы!!! Ждём новых премьер!!!»

Событие действительно стало настоящим праздником. Праздником красивым, умным, глубоким. Праздником приобщения к истории и культуре своей страны. Праздником Искусства. Праздником, ставшим знаменательным событием не только в истории театра Оперы и Балета, но и в биографии Астрахани.

■ Когда Колокол в спектакле неожиданно поворачивался вокруг своей оси, он превращался в звонницу с колоколами

Валерий Воронин:

– Популяризация оперы нужна, и мы рады, что это происходит, хотя такие масштабные проекты, как «Борис Годунов» в Астраханском кремле, требуют много сил и финансовых вложений. Это тяжело с точки зрения творческого процесса, но приятно. И финансово затратно, но классическая музыка вообще редко где в мире окупается или приносит дивиденды.

«Борис Годунов» в кремле был принят зрителями очень горячо, постановка имела большой резонанс, хорошие отзывы, а это всегда приятно создателям и артистам.

– Постановка «Бориса Годунова» в кремле сегодня уже стала частью истории. Есть ли возможность повторить этот проект?

Константин Балакин:

– В начале марта 2013 года состоится ещё одна премьера «Бориса Годунова» уже на театральной сцене, и она будет отличаться от кремлёвской. В сценической версии «Бориса Годунова» мы погружаемся в античность: к этому решению подтолкнули ассоциации с софокловским «Эдипом».

Это наш непростой путь: мы избегаем, с одной стороны – «традиционного» (в плохом смысле) оперного театра, когда всё красиво, с историческими реалиями, но скучно и мертво, а с другой – уходим от радикализма и осовременивания оперной классики. История Бориса Годунова часто актуализируется, и она провоцирует на это. Мы не изобретаем что-то новое, мы всматриваемся-вслушиваемся и, надеюсь, замечаем новые грани классики. Мы не «натягиваем» «Бориса Годунова» на античность, мы просто отказываемся от православного антуража, от религиозной символики на сцене.

Кто-то из зрителей сказал о нашей кремлёвской работе: «Державный дух спектакля». Мне хочется сохранить этот «державный дух» и в сценической версии, показать мощь исторической личности царя Бориса. Принято говорить: мы идем ОТ партитуры, ОТ автора. Но, идя ОТ, можно далеко уйти, тогда как идя К партитуре, К автору, можно глубоко зайти.

– Такие сложные постановочные спектакли, как «Пиковая дама», «Борис Годунов» в кремле и предстоя-

■ Художественный руководитель и главный дирижёр Астраханского государственного театра Оперы и Балета Валерий Воронин

шая премьера на сцене, насколько по силам молодой труппе, ведь для реализации подобных смелых проектов нужны не только знания, но и опыт?

К.Б. – Крупные столичные театры прошли большой путь, пока поняли, что нужны неожиданные режиссёрские решения, а здесь мы как-то сразу решились на эксперимент. Театр – это всё-таки коллективное творчество, актёров надо увлечь, повести за собой, и если они пойдут – а большинство идёт – спектакль получается.

Постановка в кремле показала, что мы молоды, смелы и мы не только хотим, но и можем. На мой взгляд, это принципиально важно – готовность нашего коллектива к решению сложных задач. И то, что задумано на новую сцену – и неожиданная по сценическому языку «Пиковая дама», и авторская версия «Бориса Годунова» – всё это тоже возможно в силу того, что желания труппы совпадают с её возможностями.

– Новый театр. Новая сцена. Новые технические возможности. Как современные технологии сегодня участвуют в творческом процессе создания спектаклей?

В.В. – Спектакль – это синтез музыки, действия, сценографии, где каждая деталь очень важна. Технические воз-

можности нового театра – оборудование, подвижная сцена, люки-провалы, да и сами размеры сценической площадки дают нам возможность реализации самых смелых задумок, и мы собираемся всё это активно осваивать.

Сейчас век высоких технологий, и, на мой взгляд, театр тоже должен двигаться вперёд как любое искусство, которое постоянно переосмысливается, пересматривается.

Первое место в оперном театре всё равно будет занимать музыка – она должна занимать первое место, но, основываясь на традициях, мы должны искать новые формы выражения, новые пути. Сейчас молодёжь любит 3D, 5D, компьютеры, айпады – информация передаётся очень быстро, задействовано много технических средств. Применение в спектаклях современных технологий в соединении с традиционным отношением к музыке и театру, на мой взгляд, только подогреет интерес к опере.

– Значит, астраханского зрителя ждут новые сценические эксперименты?

В.В. – В наших планах – грандиозный проект. В 2013 году мы планируем осуществить первую в России сценическую постановку «Осуждения Фауста» Берлиоза. Этим спектаклем мы хотим удивить зрителей, используя новейшие технологии, которых нет ещё ни в одном

театре мира, и, если всё получится, это будет большим масштабным делом в области театрального искусства не только в России, но и за её пределами.

К.Б. – Эта «драматическая легенда» («Осуждение Фауста». – Авт.), как обозначил её сам автор, очень популярна на Западе, но практически неизвестна в России в силу того, что у нас на сцене она никогда не ставилась. Её неоднократно исполняли оркестры Гергиева и Федосеева, но концертное исполнение – это всё-таки не театральный, а скорее, филармонический формат. Два часа музыки в исполнении внушительного состава оркестра, хора и четырёх солистов, написанной в середине XIX века, представляют величайшую трагедию Гёте совершенно в неожиданном сценическом ракурсе. Революционное по замыслу, во многом провидческое для своего времени сочинение Берлиоза провоцирует и нас на новые поиски.

В постановке будут задействованы возможности подъёмно-опускных площадок сцены, её пространственные масштабы и технология, которая была придумана и разработана молодыми астраханскими изобретателями. Их ноу-хау – так называемый безэкранный дисплей: проекция образуется в пространстве за счёт влажности воздуха. Это будет динамическое изображение, стихия, с которой артисты будут интерактивно взаимодействовать. В смысле постановочной интриги для нашего театра это самый амбициозный проект – вершина, к которой мы стремимся.

– Оперный спектакль сочиняют два человека – дирижёр и режиссёр. Чьё слово становится главным в работе?

В.В. – Наш творческий союз с режиссёром Константином Балакиным сложился ещё в Ростовском музыкальном театре – в работе над спектаклями «Волшебная флейта», «Юнона и Авось» мы познакомились и сплотились. Такой тандем редко возникает в театре, потому что часто либо режиссёр доказывает свою точку зрения, либо дирижёр пытается отстаивать свои права. Конечно, у нас бывают споры, но мы всегда стараемся найти общий язык, естественно, в рамках своего творческого видения и осмысления того или иного спектакля. Мы находим компромисс, идём на уступки, а иначе

■ Главный режиссёр Астраханского государственного театра Оперы и Балета Константин Балакин

спектакля в полном смысле этого слова не получится.

Режиссёр музыкального театра – это отдельная специальность. Помимо режиссуры здесь большое значение имеет музыка. Балакин – человек музыкальный, он знает, что такое музыкальная драматургия и работает очень профессионально. В творческом отношении мы с ним смотрим в одну сторону, и наши астраханские премьеры «Бориса Годунова» и «Пиковой дамы» подтверждают это.

– У каждого художника – свой творческий почерк. В репертуаре Астраханского театра Оперы и Балета приоритет отдаётся экспериментам. А как же основа основ – классические постановки?

В.В. – Двигаясь вперёд, никогда не надо забывать о традициях. Наряду с постановкой новых, неизвестных названий мы будем пропагандировать и классику – «Евгения Онегина», «Травиату» – спектакли, на которых росли и воспитывались многие поколения.

Поскольку в Астрахани симфонический оркестр один, то у нас есть планы создать программы классической музыки. В этом сезоне мы начали с цикла «Весь Бетховен», в котором сыграем все симфонии Бетховена, фортепианные концерты и увертюры.

– Театр Оперы и Балета, но пока акцент ставится на опере. Какие балетные спектакли представлены в афише театра?

В.В. – В 2012 году балетную труппу театра возглавил Константин Уральский, выпускник Московского хореографического училища и балетмейстерского факультета ГИТИСа, солист Большого театра, много и успешно работающий и в России, и на Западе. 15 декабря 2012 года состоялась первая серьёзная премьера нового коллектива – балет П.И. Чайковского «Лебединое озеро».

Конечно, заявляя такое название в репертуаре, создатели спектакля шли на определённый риск, так как это известнейший классический балет, чрезвычайно сложный для молодой труппы. Но постановка была горячо принята публикой.

Ещё одним классическим балетом в сезоне 2012/2013 г. будет «Дон Кихот» Л. Минкуса, работа над которым уже начинается. А ближайшая премьера – балет «Вальс белых орхидей» на музыку М. Равеля по мотивам произведений Э.М. Ремарка – продемонстрирует зрителям современную хореографию.

– В нашем разговоре вы не раз упоминали проблему популяризации оперы, задачи привлечения в театр молодого зрителя. А какие проекты театра направлены на воспитание и формирование совсем юных поклонников театра?

В.В. – Аудиторию будущего театра надо формировать сегодня, поэтому очень важной я считаю работу по формированию детского репертуара. В декабре у нас состоялась новогодняя премьера музыкальной сказки «Черевички, или Ночь перед Рождеством» по фантастической опере П.И. Чайковского «Черевички». В театре есть детские абонементные программы для самых юных зрителей – знакомство с оркестром, с балетом, с оперой, с хором. Это театрализованные концерты, которые рассказывают, как работает балет, чем он занимается, что делает хор, какие инструменты есть в оркестре. Завершит абонементный сезон премьера детской оперы И. Польского «Теремок» по сказке С. Маршака.

– На сегодняшний день театр Оперы и Балета – и архитектурным обликом, и размахом художественных задач, которые он претворяет в жизнь, – представляется творческой доминантой Астрахани. Как вам удаётся поддерживать высокую художественную планку своих работ? Что вас вдохновляет? Из чего складывается успех постановок, успешный театр?

К.Б. – Каждому театру, на мой взгляд, отпущено не так много времени. Есть такая цифра – 7 лет, а потом начинается либо стагнация, либо упадок. Я думаю, что шаги, которые мы делаем сейчас, говорят о том, что у нас есть ближайшие годы такой форы.

Мне кажется, у нашего театра есть хорошая перспектива благодаря губернатору Александру Александровичу Жилкину, его вниманию и поддержке: даются деньги на жильё, на приглашение артистов, на новые постановки. Художник должен быть голодным, но ему надо создавать какие-то условия, его надо увлекать перспективами, репертуаром.

Мне приятно, что мы делаем дело, которое важно, что люди так реагируют: как здорово, как интересно, есть что обсудить. Мне радостно, что публика «молодеет», и молодёжь начинает ходить на спектакли, и спорит, и что-то доказывает. . .

В Астраханском театре Оперы и Балета я работаю чуть больше года. Меня вдохновляет и само здание, которое надо населить творчеством, и общение с актёрами, исполнителями, музыкантами, их увлечённость, молодость духа, когда все объединены одной идеей. Такая одержимость была у всех нас в кремле, когда каждый понимал: то, что мы делаем – очень важно.

■ П.И.Чайковский, «Лебединое озеро». Балетмейстер-постановщик К.Уральский, музыкальный руководитель и дирижёр Валерий Воронин

*К*расавец-театр, построенный в русском стиле, молодой преемник деревянного узорчатого театра «Аркадия» и летнего музыкального театра Астрахани, уже успел удивить зрителей не только своей красотой и масштабами (общая площадь театра 52,64 тысяч кв.м), но и творческим потенциалом коллектива, а также техническими возможностями.

Инсталляцией светового оборудования, верхней и нижней механики сцены, механизма трансформации партера зрительного зала театра занималась компания «Имлайт».

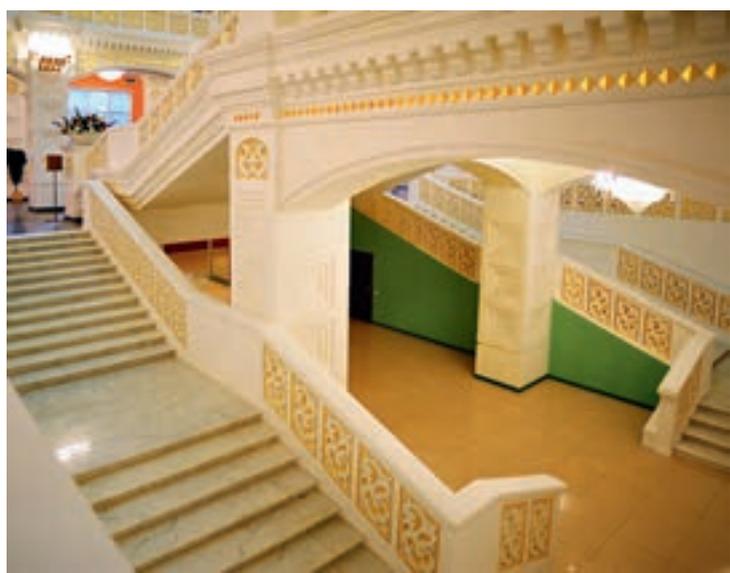

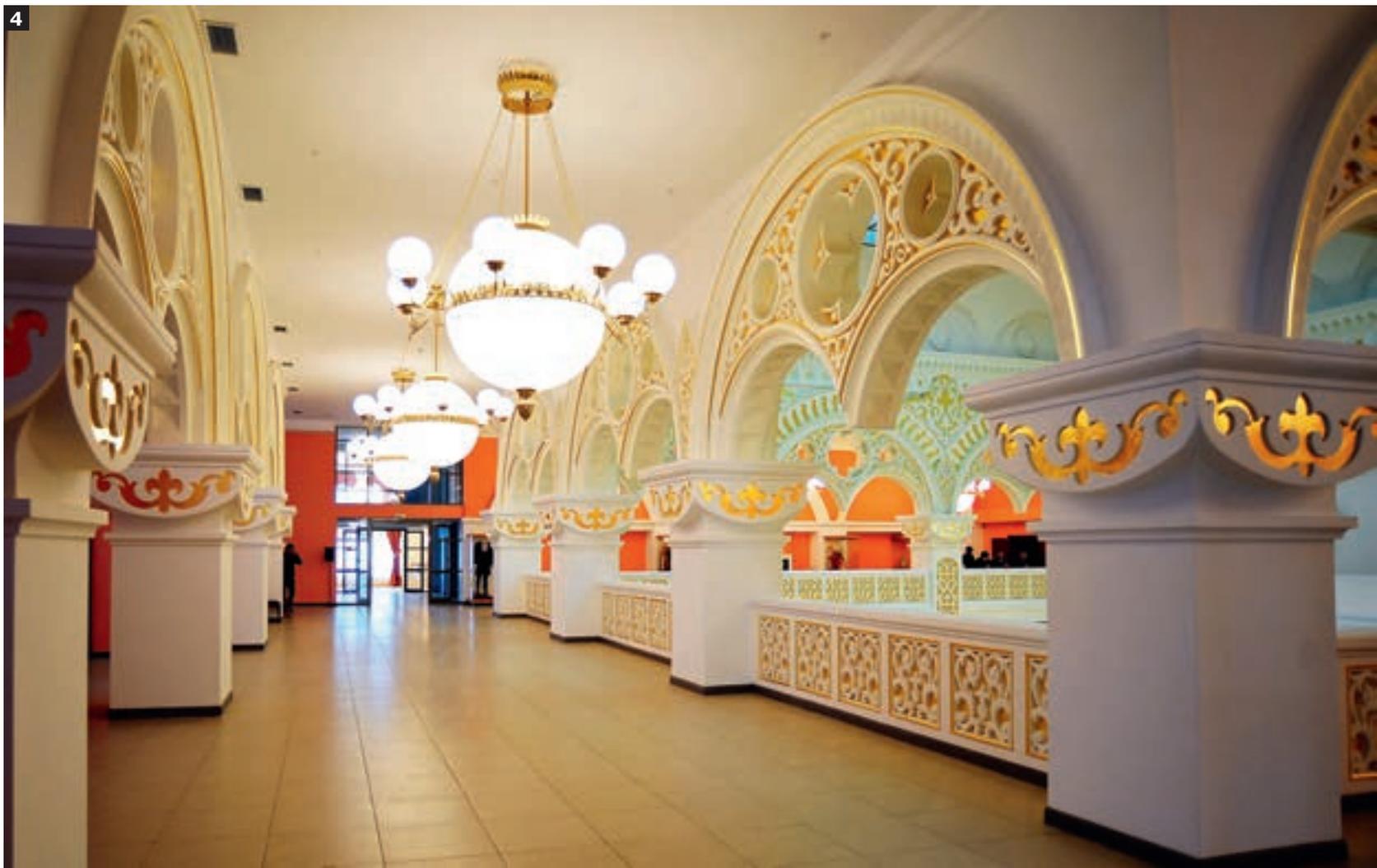
1

2

- 1. Холл первого этажа, вид на центральный вход
- 2. Гардероб расположен в цокольном этаже
- 3. Центральная лестница
- 4. В отделке интерьеров театра широко использованы декоративные узоры в русском стиле

■ Центральная лестница. Вид со второго этажа

■ Зрительный зал на 1200 мест выполнен в классическом стиле: партер, бенеар, три яруса лож. Потолок украшает символ города – цветок лотоса, оформленный резными узорами

■ Партер площадью 396 кв.м и общей массой всей конструкции более 100 тонн поднимается на полтора метра и за 30 секунд принимает горизонтальное положение

МАСШТАБЫ ТВОРЧЕСТВА

Всегда радуется, когда видишь, какие пространства отдаются во владения Мельпомене – квадратные метры чистого искусства.

Главный зал Астраханского театра Оперы и Балета, рассчитанный на 1200 мест – партер, три яруса лож – кажется уютным и небольшим, но если зайти за кулисы, то сразу

оказываешься совершенно в других масштабах: выходишь «в космос» творчества. Размеры сцены Астраханского театра Оперы и Балета действительно окрыляют. При габаритах планшета 17,5x16 м и зеркала 15,8x9,8 м высота до колосников составляет 27 метров! Технологический процесс на такой «объемной» сцене обеспечивают два комплекса

- Сверху: боковые ложи
- Слева: зрительный зал. Вид на сцену
- Снизу: вид из центральной ложи на сцену

современного высокоточного оборудования – верхней и нижней механики.

Разработка, производство, монтаж этих комплексов – результат многомесячной напряжённой работы компании «Имлайт», в том числе и в сотрудничестве с французской компанией SERAPID.

■ Пространство под сценой (глубина 11 метров). Приводы подъема нижней механики сцены (более 50 тонн металлоконструкций) обеспечивают подвижность пяти сценических площадок грузоподъемностью 196 тонн

НИЖНЯЯ МЕХАНИКА

SERAPID & «Имлайт»

Практически каждый комплекс сценической театральной машинерии индивидуален, поэтому механизация сцены, особенно таких размеров – процесс непростой, дорогостоящий и трудоёмкий.

Все начиналось с непростого технического задания, составленного заказчиком. Проектный отдел компании «Имлайт» разработал и согласовал соответствующие заданию технологические решения. По заданным проектом параметрам французская компания SERAPID изготовила необходимые узлы и механизмы.

Надо заметить, что французы занимаются лишь производством непосредственно подъёмных механизмов. Разработку и изготовление металлоконструкций платформ, силовой части, системы компьютерного управления и безопасности, а также последующий комплексный монтаж и пусконаладку всего комплекса успешно осуществила компания «Имлайт».

Бренд SERAPID известен всему миру – оборудование компании установлено более чем на тысяче площадок от Японии до Америки. В начале 2012 года специалисты «Имлайта» прошли обучение на производстве SERAPID, получив по окончании курсов сертификат.

Подвижное искусство

Техника в творчестве вторична, она – средство выражения художника, но современные технологии зачастую также могут служить источником вдохновения для режиссёра. Астрахан-

ский театр Оперы и Балета – яркое тому подтверждение. В творческих планах коллектива – постановка оперы Берлиоза «Осуждение Фауста», где будут активно использоваться новые технические возможности сцены.

Масштаб выполненных работ впечатляет. Огромная сцена театра разделена на пять независимых площадок-секций. Каждая из секций является подъёмно-опускной, приводимой в движение мощными и практически бесшумными механизмами SERAPID. Из-за очень глубокого трюма (разница высот составляет 11 (!!!) метров), первые три площадки сделаны двухъярусными для возможности установки люков-провалов. Две дополнительные площадки – грузовые, они выполняют функции технологических выходов и служат для транспортировки декорации. Оперативно менять сценографию поможет установленная на них перекатная фура с поворотным кругом.

Подъёмно-опускные площадки, перемещаясь со скоростью движения 6 метров в минуту и точностью до 1 мм, способны создавать различный рельеф сцены. Для управления комплексом компанией «Имлайт» разработаны и установлены две дублирующие друг друга системы управления, оснащённые системой трансляции и видеонаблюдения.

- Справа сверху: первые три сценические площадки сделаны двухъярусными – это даёт возможность установки люков-провалов, которые обеспечат эффектное появление артистов на сцене
- Справа внизу: оставшиеся две грузовые платформы выполняют функции технологических выходов и транспортировки декораций

В зрительном зале

Астраханский театр Оперы и Балета – средоточие культурной и общественной жизни города – после реконструкции должен принимать губернаторские балы, причём в Большом зале. Таким было пожелание заказчика. Но если проблему со зрительскими местами ещё можно решить (сделать кресла легкосъёмными), то по требованиям технологии зрительный зал театра имеет ощутимый подъём (более 10 градусов), что никак не способствует бальным танцам.

Изначально существовало множество сомнений по реальности поставленной задачи. Однако после предварительных расчётов и консультаций со строителями решение было принято: не только сцена, но и вся площадь зрительного зала должна приходить в движение.

И вновь совместная работа «Имлайт» и SERAPID принесла положительные результаты – были разработаны, изготовлены и всего за 1 месяц смонтированы индивидуальные конструкции и механизмы подъёма. Благодаря им весь зрительный зал (площадью 400 кв.м и общей массой более 60 тонн) за 30 секунд практически бесшумно поднимается на полтора метра и принимает горизонтальное положение.

Вариант с поднятием зала в один уровень со сценой планируется использовать не только для проведения балов, но и для театральных постановок, в которых часть зала будет задействована под сценографию.

Монтаж всей системы выполнен компанией «Имлайт».

ВЕРХНЯЯ МЕХАНИКА СЦЕНЫ

С учётом технических особенностей театра и рекомендаций заказчика компанией «Имлайт» был серьёзно откорректирован существовавший проект реконструкции. Вновь проработаны схемы кабельных трасс, изменено размещение силовой станции, увеличено количество декорационных подъёмов, добавлены конструкции попланового и выносного освещения.

По результатам проектирования компанией «Имлайт» разработана, изготовлена и смонтирована вся верхняя машинерия главной сцены театра – 9 софитных подъёмов, 58 декорационных и 10 индивидуальных. Все подъёмы оснащены электроприводами собственного производства компании, для минимизации уровня шума лебедки укомплектованы встроенными тормозами фирмы MAYR (Германия).

ПОСТАНОВОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

При подборе и последующем монтаже оборудования постановочного освещения специалистами компании «Имлайт» были максимально учтены требования служб эксплуатации. Комплект формировался с учётом уже имеющегося в театре оборудования.

Вновь поставлено и смонтировано:

- Силовая станция управления постановочным освещением – IMLIGHT (Россия)
- прожекторы и светильники театральные – IMLIGHT (Россия), ETC (США)
- поворотные лиры, скроллеры – СИСТЕМА (Россия)
- пульт помощника режиссёра индивидуальный – IMLIGHT (Россия)

Оборудование театра:

- пульт управления – Road Hog (Англия)
- прожекторы и светильники театральные – ETC (США), D.T.S. (Италия), Teclumen (Италия), «СИСТЕМА» (Россия), «Светогор» (Россия), «Протон» (Россия), «Фотон» (Россия)
- проекционные динамические эффекты – MARTIN (Дания), ROBE (Чехия)

- Слева: процесс монтажных работ сценического оборудования сцены
- Справа вверху: софитные подъёмы с управляемыми прожекторами
- Справа внизу: боковое выносное освещение. Профильные прожекторы ETC

■ В пространстве сцены расположены 6 подъемно-опускных софитов

■ Монтажная бригада «Имлайт» – специалисты высокой квалификации

ОБЪЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ КОМПАНИЕЙ «ИМЛАЙТ»

Актобе , Казахстан	Корейский культурный центр «Родем»
Альметьевск	Дворец культуры «Нефтьче»
	Концерт на центральной площади
Анадырь	Дом культуры «Анадырь»
Астрахань	Астраханский государственный театр Оперы и Балета
	Астраханский драматический театр
	Театр юного зрителя
	Астраханская государственная филармония
	Казино «Монако»
Архангельск	Гостинично-офисный комплекс «Al Pash Grand Hotel»
	Стриптиз-бар «Эгоист»
	Клуб «Кристина»
	Кафе «Золотица»
Братск	VIP-клуб «АГД-Лукойл»
	Братский драматический театр
	Зал торжеств «Салатавия»
	Драматический театр им. Баталова
Бугульма	Драматический театр им. Баталова
Варна , Болгария	Развлекательный центр «Down City»
Верхняя Пышма	ЦД и К «Факел»
Владивосток	Телестудия
Владимир	Культурно-развлекательный центр «Кристалл», с. Кольчугино
Власиха (МО)	Дворец культуры городского округа Власиха
Волгоград	Ночной клуб «Мега-Спейс»
Вологда	Вологодский государственный драматический театр
Воронеж	Бизнес-парк «Московский»
Воркута	Воркутинский государственный драматический театр
	Коми республиканский театр кукол
Выкса (Нижегородская обл.)	Дворец культуры металлургов «Выксунский металлургический завод»
Глазов	Глазовский лицей (Школа искусств)
	Рок-кафе «Сорока»
Грозный , Чеченская респ.	Центральная мечеть им. Ахмад-Хаджи Кадырова
Дагомыс	Оздоровительный комплекс «Дагомыс»
Дубаи , Объединённые Арабские Эмираты	Театр-кабаре «The Atrium», отель «Royal Ascot*****»
Екатеринбург	Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии
	Камерный театр объединённого музея писателей Урала
	Малый драматический театр «Театрон»
	Уральский государственный театр эстрады
	Детский театр балета «Щелкунчик»
	Дворец культуры железнодорожников им. Андреева
	Ночной клуб «Плазма»
Дисотека «Планета», г. Полевский, Свердловская обл.	

Екатеринбург	Зал оперативных совещаний и зал Учёного совета Уральского института государственной пожарной службы МЧС России
	Тур «Siemens Mobile» и группа «БИ-2»
	DJ-фестиваль
Елабуга	День города
	Развлекательный центр ТЦ «Эссен»
Железноводск	Санаторий «Машук»
Ижевск	Государственный русский драматический театр В.Г. Короленко
	Концерт группы «Пламя», «Пропаганда»
Йошкар-Ола	Академический русский театр драмы им. Г. В. Константинова
	Финно-угорский культурный центр Суоми
	Культурно-развлекательный центр «Фараон»
Казань	Казанский татарский государственный театр юного зрителя им. Г. Кариева (Алафузовский театр)
	Молодежный экспериментальный театр центра искусств «ЭОС» Казанского государственного университета
	Казанский государственный академический русский Большой драматический театр им. В. И. Качалова
	Татарская государственная филармония им. Г. Тукая
	Фестиваль под открытым небом «Казанская осень»
	Концерт Стинга в рамках мирового тура «Symphonicity» в сопровождении оркестра театра оперы и балета имени М. Джалиля под управлением Сары Хикс
	Новогоднее оформление театральной площади НКЦ
	День города. День образования Республики Татарстан
	День города Москвы в Татарстане
	«Каравон». Село Русское Никольское.
XI Республиканский фестиваль фольклора	
Калининград	Республиканский центр по поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие-Йолдызлык»
	Национальный праздник урожая
	Волейбольный комплекс «Янтарный»
Каменск-Уральский	День металлурга, 2004, 2007, 2009
	Концерт групп «Доктор Ватсон» и «Чайф»
Канаш	Клуб «Мята»
Кемерово	Управление Западно-Сибирской железной дороги
Киров	Кировский областной ордена Трудового Красного Знамени драматический театр им. С. М. Кирова
	Кировский государственный театр юного зрителя «Театр на Спасской»
	Кировский государственный театр кукол
	Кировская областная филармония
	Детская филармония
	Дворец культуры железнодорожников
Развлекательный центр Gaugi Hall	

ОБЪЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ КОМПАНИЕЙ «ИМЛАЙТ»

Киров	Универсальный спортивный комплекс ВятГГУ	Кудымкар	Коми-пермяцкий государственный окружной ордена «Знак Почета» драматический театр им. М. Горького	
	Дэнс-клуб «3 слона»		Курган	Курганский государственный театр драмы
	Развлекательный комплекс «Астрим»			Курск
	Дисотека «Америка»		Крытый каток	
	Дисотека «Запретная зона»		Зал для конференций информационного центра ВЦ «Курская Коренская ярмарка»	
	Дисотека «Запретная зона-2»		Липецк	Развлекательный центр «Торнадо»
	Дисотека «Мегадэнс»			Лысьва
	Развлекательный центр «Манеж»		Махачкала, Дагестан	
	Развлекательный центр «Алые паруса»			Лакский государственный музыкально-драматический театр им. Э. Кадиева
	Развлекательный центр «Победа»			Главный общенациональный фестиваль дагестанской песни
	Кафе «01»			Мечеть
	DJ-клуб «Зомби»		Мегион	Развлекательный центр «Макси»
	Ночной клуб «Буги-Вуги»			Мензелинск
	Сеть игровых клубов «Большой куш»		Минск	
	Развлекательный центр «Точка»			60-летие освобождения Белоруссии
	Ресторан «1001 ночь», чайхана «Сезам»			Выставка «БелЭкспо»
	Киноконцертный комплекс «Колизей»			Концерт групп «Чичерина», «Army of Lovers»
	Детское кафе «Карабас-Барабас»		Москва	Московский государственный театр эстрады
	Стадион «Родина»			Московский «Театр Луны» под руководством С. Проханова
	Приход церкви Веры, Надежды, Любви и матери их Софии			Московский академический театр сатиры
	Церковь Святого Пантелеймона			Российский государственный театр «Сатирикон» им. А. Райкина
	Церковь во имя Святой Троицы			Московский театр-студия п/р О. Табакова
	ТЦ «Глобус»			Театр-студия МХАТ фонда О. Табакова (США)
	ТЦ «Экран»			Государственный академический Большой театр России
	Учебный корпус ВятГГУ			Московский театр юного зрителя
	Кофейня «24 часа»			Ледовый дворец «Мечта»
	Управление «Кировэнерго»			Чемпионат мира по ледолазанию
	Управление ГИБДД Кировской области			Концертный зал КДЦ «Лидер» МЧС РФ
	Мемориальный комплекс «Вечный огонь»			Концертный зал МГТУ МАМИ
	Новогоднее оформление Театральной площади			Мюзикл «Норд-Ост»
	Конференц-зал Кировской городской Думы			Мюзикл «12 стульев»
	Концерт Димы Билана, стадион «Динамо»		Мюзикл «45 улица»	
	Великорецкий крестный ход		ГУМ, зал показа мод	
	Праздник в Заречном парке		Киностудия компании «АМЕДИА»	
	Концерт Бориса Гребенщикова		«Синема-парк» на Калужской и в ТРК «5 авеню»	
	Концерт Земфиры		Центр циркового искусства, филиал «Росгосцирк»	
	Концерт Игоря Саруханова		Флотия Radisson Royal Hotel Moscow (гостиница «Украина»)	
	Концерт Владимира Кузьмина и группы «Динамик»		«Ломоносовский обоз» на Васильевском спуске в Москве	
	Театральная площадь		Универсальный спортивный зал Одинцовского гуманитарного университета, г. Одинцово, М.О.	
	Концерт группы «Кипелов»		Развлекательный центр «Зебра»	
	Концерт группы «Чай вдвоём»		Дисотека «У Тимоти» ТЦ «Европейский»	
	Концерт группы «Моральный кодекс»			
	Евгора Plus. Стадион «Динамо»			
	Всероссийский день донора			
630-летие города Кирова				
Кубок наций по игре «Что? Где? Когда?»				
Красноуфимск	Центр культуры и досуга			
Кирово-Чепецк	Ледовый дворец «Олимп-Арена»			
	60-летие Кирово-Чепецкого химического комбината. Концерт группы «Блестящие»			
Кострома	Танцевальный клуб «Цветы»			

ОБЪЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ КОМПАНИЕЙ «ИМЛАЙТ»

Москва	Ресторан «Мистер Шлягер»
	Ночной клуб «Амадеус», казино «Госпожа Удача»
	Развлекательный центр «Зона»
	Стрип-кафе «Эгоист»
	Басков-Club
	Клуб «Monte rosse»
	Клуб «Montana-Greel»
	Клуб «Бармалей»
	Клуб «Казус-Конус»
	Клуб «Завод»
	Клуб «Магнит»
	«Грин Хаус», Химки, Московская область
	Ресторан «Шампань»
	Ресторан «Каста Дива»
	Ресторан «Эстрада»
	Ресторан «Русский шансон»
	Передвижной клуб «Party Bus»
	«B-club». Мажорная дискотека R&B
	Клуб «Red Zona»
	Клуб «Пилот»
	Ночной клуб «Джеймс Бонд»
	Ресторан «Заревшан»
	Аквапарк «Ква-ква-парк»
	База отдыха РКЦ им. Хруничева
	Молодёжный клуб базы отдыха МПС РФ Рублево
	Боулинг «Амбар», Одинцово, Московская область
	Каток «Метеор»
	Каток на Красной площади
	Дворец спорта «Квант», Троицк, Московская область
	Галерея «Samsung»
	Ресторан «Золотая Бухара»
	Спортивный клуб Sky Club
	Казино «Европа»
	ТЦ «Горбушка»
	ТЦ «Тишинка»
	«Киностар де Люкс»
	Зал Учёного совета факультета экономики Высшей школы экономики
	День города Москвы
	Всемирный фестиваль чая
	PAR-фестиваль
Благотворительная акция «Открытый мир» в рамках фестиваля международного движения «Надежда Европы»	
Муром	День Святых Петра и Февронии Муромских
Мытищи	Ночной клуб-ресторан «MIRACLUB»
Набережные Челны	Набережночелнинский государственный театр кукол
	Развлекательный центр «Колизей»
	Клуб «Цунами»
	Развлекательный комплекс «Батыр»

Набережные Челны	«Экстрим-Парк»
	Стадион «Камаз»
	Супермаркет «24 часа»
	«Автодорстрой»
	«Автоградбанк»
	Мемориальная стела
	Концерт группы «Отпетые мошенники»
	Концерт группы Smokie
	Концерт группы «Нору светло»
	Национальный праздник Сабантуй в Татарстане
	15-летие компании «АСКО»
	Нерюнгри
Нефтеюганск	Развлекательный центр «Триумф»
	Развлекательный центр «Империя»
	Развлекательный центр «Корона»
	День независимости России, концерт групп «Парк Горького» и «Ария»
День нефтяника	
Нижнекамск	Татарский драмтеатр
	Развлекательный центр «Титан»
	Развлекательный центр «Лагуна»
Нижний Новгород	Детский театр «Вера»
	Ночной клуб «Бэтмен»
	Клуб «ТЕАТРО»
	Ночной клуб «Пятый элемент»
	Клуб «Плаза»
	Клуб «Лекс»
	Дискотека «WaterDance 2009: Energy»
	Дискотека «WaterDance 2011: Flashback»
	День молодёжи
	День города. Региональный конкурс красоты
	10-летие телестанции «Сети НН»
День независимости России	
Тур «Сочный поцелуй»	
Новосибирск	Ночной клуб MAX
	Зал заседания администрации района «Болотнинский»
	Диско-клуб «Мэдисон»
	Стадион «Сибсельмаш»
	Гостиница «Обь»
	ОАО «Кузбасэнергосбыт»
Озерск	Дворец культуры «Маяк»
Омск	Омский академический театр драмы
	Ресторан «Иртыш»
«Трансибнефть»	
Орел	Орловский государственный академический театр им. И. С. Тургенева
Орск	Орский государственный драматический театр им. А. С. Пушкина
	Ресторан «Матадор»
Печора	Детская музыкальная школа
Пенза	Драматический театр им. Луначарского
	Стадион «Первомайский»

ОБЪЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ КОМПАНИЕЙ «ИМЛАЙТ»

Пермь	Тур арт-группы «Хор Турецкого»
	Пермский государственный театр кукол
	Пермское училище культуры (ныне Пермский областной колледж искусств и культуры)
Пятигорск	Клуб «Fasion»
Ростов	Мемориальная стела
Россошь	Арт-клуб «Вавилон»
Салехард	Здание Территориального банка данных ГУ «Ресурсы Ямала»
	Здание администрации Ямало-Ненецкого автономного округа
Санкт-Петербург	Российский государственный академический театр драмы им. А. С. Пушкина (Александровский театр)
	Театр юношеского творчества (ТЮТ)
	Ленинградский государственный театр им. Ленинского комсомола (ныне театр-фестиваль «Балтийский дом»)
	Ресторанный комплекс «Фрегат «Благодать»
	Развлекательный центр «ПатиФон»
	Аквапарк «Вотервиль»
	Каток на Дворцовой площади
	Дом культуры «Выборгский»
	Гостиница «Советская»
	«Владимирский пассаж»
	Рок-фестиваль «Наши в городе» в рамках празднования 300-летия Санкт-Петербурга
	Республиканский Дворец культуры
	Государственный музыкальный театр им. И.М. Яшчева Республики Мордовия
Мордовский государственный национальный драматический театр	
Ледовый Дворец спорта	
Спорткомплекс «Мордовия»	
Здание железнодорожного вокзала	
Концерт группы «Синяя птица»	
Концерт группы «Чайф»	
Советск	Калининградский областной ТЮЗ («Тильзит-Театр»)
Сочи	Санаторий им. Фрунзе
	Праздник на Театральной площади
Сургут	Дискотек
Сыктывкар	Коми республиканская филармония
	Клуб «Орбита»
	Клуб «Enigma»
	Спортивно-развлекательный комплекс «Ренова»
	Спортивно-культурный центр «Юность»
	Пожарная каланча МЧС
	Концерт группы «Машина времени»
	Концерт Ф. Киркорова
	Концерт группы «ТАТУ»
	День нефтяника
	Концерт группы «Аракс»
	Тур «Siemens Mobile», группы «БИ-2»
	Тверь

Тобольск	Тобольский государственный драматический театр им. П. П. Ершова
Тула	Тульский государственный академический театр драмы им. М. Горького
Тюмень	Тюменская областная филармония
	Колледж искусств Тюменской государственной академии культуры, искусств и социальных технологий
	Здание Федерального арбитражного суда
	Гостиница «Сибирь»
Улан-Удэ	Государственный русский драматический театр им. Н. А. Бестужева
Ульяновск	Клуб «Пятое Солнце»
	Культурно-развлекательный центр «Искра»
Уфа	Автодром «Симбирский спортпарк»
	Киностудия «Башкортостан»
	Тур «Siemens Mobile» группы «БИ-2»
Ухта	Зал для конференций Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Башкортостан
	Конференц-зал «Газпром. Трансгаз. Ухта»
	Юбилейный концерт группы «Машина времени»
Ханты-Мансийск	«Дискотека 80-х»
	Ночной клуб «Галактика»
Чебоксары	Тур арт-группы «Хор Турецкого»
	Чувашская государственная филармония
Череповец	Боулинг «First-place»
	Ночной клуб «Platina»
Шадринск	Клуб «Европа»
	Шадринский государственный драматический театр
Энгельс	«Ночной клуб», Саратовская область
Южно-Сахалинск	Рок-клуб «Галерея Х.О.»
	Ночной клуб JOY
Ярославль	Клуб «Астория»
Якутск	Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) им. Д. К. Сивцева-Суоруна Омоллоона
	Ночной клуб «Дракон»
Гастрольная работа в России и за рубежом	Юбилейный тур «Другой» Филиппа Киркорова
	Юбилейная волна концертов Григория Лепса
	Цирк братьев Запашных
	Аттракцион-спектакль «Планета обезьян»
	«Шоу братьев Шатириных»
	Шоу-программа «Европейский цирк-театр Vitali» под руководством Виталия Филипповича Воробьева
	Цирковая шоу-программа «Созвездие Большой медведицы»

Компания «Имлайт»

Производство профессионального светового и электронного оборудования, мобильных сценических павильонов и алюминиевых конструкций (ферм), механического оборудования и одежды сцены.

Дистрибуция профессионального светового и звукового оборудования, систем музыкальной трансляции и аварийного оповещения.

Проектирование, поставка и монтаж «под ключ» театрального, концертного и другого сценического оборудования, систем музыкальной и речевой трансляции, аварийно-пожарного оповещения (оборудования Public Address).

Техническое обеспечение концертов и туров звёзд эстрады, городских праздников, политических акций, презентаций и выставок.

Архитектурное освещение административных зданий, мостовых конструкций, исторических и религиозных ансамблей.

610050, Киров, ул.Луганская, 57-б
Тел./факс: (8332) 340-344
imlight@show.kirov.ru

Представительство в Москве:
121087, Москва
Кутузовский просп., 36, стр. 11, офис 1
Тел.: (495) 748-30-32
факс: (495) 748-46-36

imlight@msk.imlight.ru
www.imlight.ru

