ТЕАТРЫ РОССИИ

2013 № 2

Саранск

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

Празднование 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства

Мордовский государственный национальный драматический театр

Государственный музыкальный театр имени И. М. Яушева

Мордовская государственная филармония - Республиканский Дворец культуры

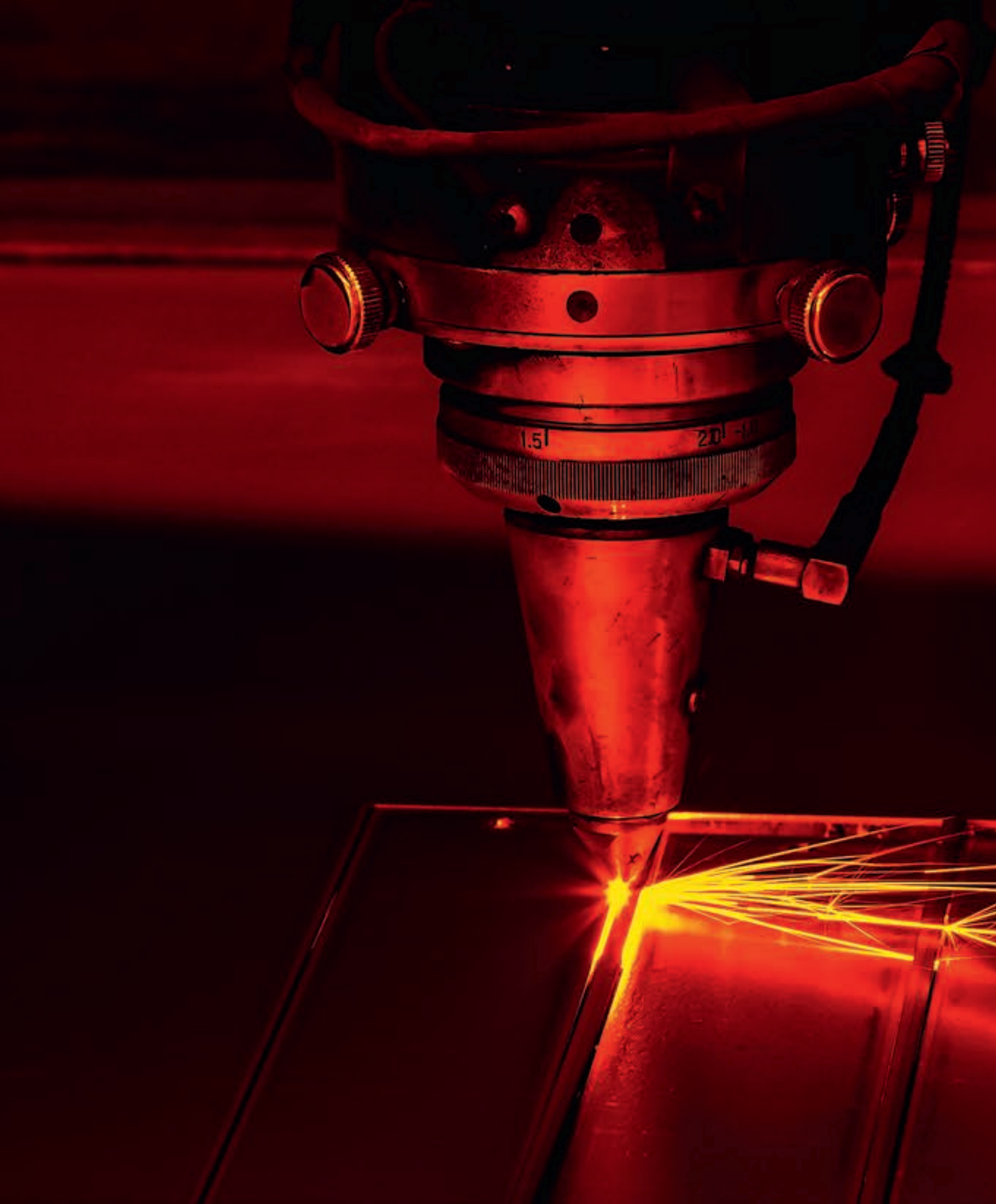

1.5
2.0

IMAGE LIGHT

LIGHT AND SOUND TECHNOLOGY

В 2012 году Мордовия праздновала 1000-летие дружбы мордовского народа с народами Российского государства. У дружбы Мордовии и компании «Имлайт» возраст более молодой, но по характеру взаимоотношений он также претендует на долгую жизнь.

Мы познакомились в 2007 году на строительстве Республиканского Дворца спорта. Затем были реконструкция Мордовского государственного национального театра и оснащение спорткомплекса «Мордовия». На основе профессиональных отношений крепли личные и дружеские связи. В 2011 году мы занимались техническим оснащением музыкального театра имени И.М.Яушева, в 2012-м – не менее масштабной реконструкцией центральной концертной площадки города – Республиканского Дворца культуры. Не останавливаясь на достигнутом, сегодня мы строим новые планы на будущее.

Всегда приятно осознавать себя участником созидания, видеть, как республика строится, развивается, хорошеет, как её национальная культура, продолжая традиции, на новом витке своего развития приобретает современное звучание и колорит.

Театральная жизнь Саранска имеет своё неповторимое творческое лицо. Театр – это слепок нашей жизни, он создаёт богатство культуры народа, и мы рады быть его проводниками: в нашем театральном альманахе мы иллюстрируем художественный «фасад» своих технических проектов – историю театра, его творческую жизнь – то, для чего мы работаем.

Генеральный директор компании «Имлайт»
Андрей Викторович Пушкарёв

ТЕАТРЫ РОССИИ
Саранск

Главный редактор Татьяна Демихова

Технические редакторы

Сергей Быков, Павел Заусов

Текст Татьяна Демихова

Дизайн Ирина Милд

Вёрстка Денис Мильчаков

Корректор Тамара Смертина

Благодарим за сотрудничество

министерство культуры и туризма Республики Мордовия

заведующую литературно-драматической частью Государственного музыкального театра им. И.М.Яушева А.Б.Янбикову

директора Мордовского государственного национального драматического театра Е.Н.Пулова, заведующую литературной частью В.И.Мишанину

директора Мордовской государственной филармонии – Республиканского Дворца культуры С.Н.Кузьмина и музыковеда Л.С.Носенкову

председателя Мордовского регионального отделения международной ассоциации «Союз дизайнеров» И.П.Щанкина

Выражаем особую благодарность Мордовскому республиканскому объединённому краеведческому музею имени И.Д.Воронина и лично заведующей сектором отдела современной истории Н.И.Зараевой за большую помощь в подборе архивных фотоматериалов

Литература

«Мордва» (очерки по истории, этнографии и культуре мордовского народа). Составитель С.С.Маркова, «Сокровища культуры Мордовии» (главный редактор А.М.Тарунов), Н.В.Кошелева «Рождается мелодия во мне», Н.М.Мирская «Мастера сцены Мордовии», Б.А.Басаргин, В.Л.Пешонова «Очерки истории мордовского советского театра»

Статьи

«Мордовский профессиональный театр» В.С.Брыжинского, В.Л.Пешоновой, «Музыкальный театр», «На сцене – жизнь» В.С.Брыжинского, «Краткая история театра 1935-2010 г.г.», «И муза вдохновляет нас» А.Б.Янбиковой, «О, если б мог выразить в звуке...» автор-составитель А.Б.Янбикова

В альманахе использованы фотографии

С.Медведева, А.Стасюка, А.Лисина, А.Пушкарёва, А.Селезнёва, О.Киреевой, С.Шутова, yapet.livejournal.com, А.Захарова, Е.Лобанова, Л. Орловой, М.А.Севрюгина

Фотографии из фондов Мордовского республиканского объединённого краеведческого музея имени И.Д.Воронина, www.izvmor.ru

Издатель

ООО «Фирма «ИМЛАЙТ-Шоутехник»

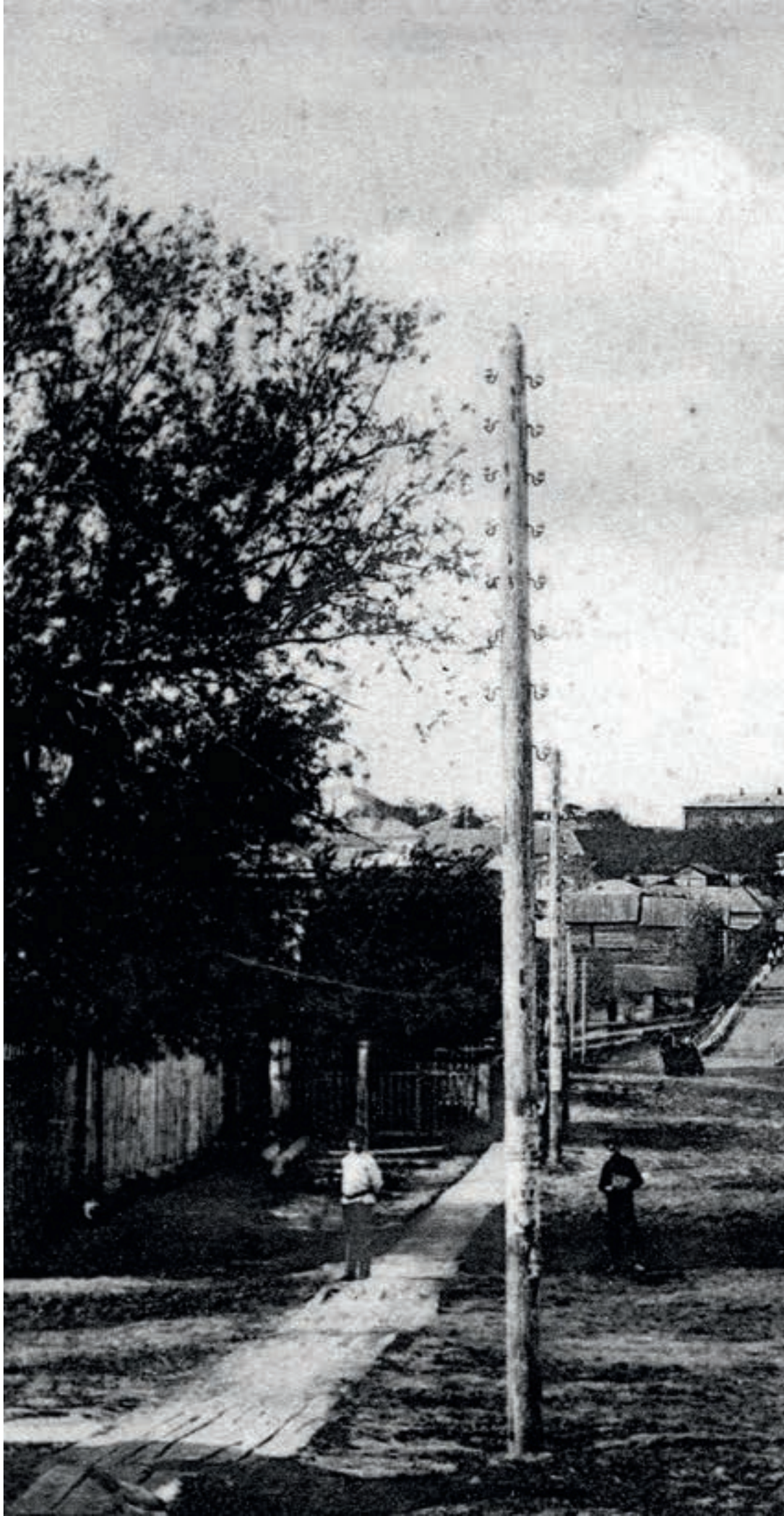
Отпечатано

в ОАО «Первая Образцовая типография», филиал «Дом печати – ВЯТКА». Заказ №

Фото на обложке

На 1-ой странице обложки: показ национального костюма «Масторава»

На 4-ой странице обложки: сцена из балета «Алёна Арзамасская» в постановке Государственного музыкального театра им.И.М.Яушева



КАССЫ

САРАНСК

1641

оглавление

ПРАЗДНОВАНИЕ 1000-ЛЕТИЯ ЕДИНЕНИЯ МОРДОВСКОГО НАРОДА С НАРОДАМИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

25 Интервью с министром культуры и туризма Республики Мордовия В.И.Шараповым

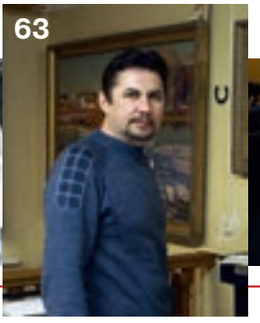
МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

39 Наш театр (беседа с директором театра Е.Н.Пуловым). Продолжение см. на стр.49

41 История национального театра. Избранные страницы

63 Прогулки по театру с заслуженным художником Республики Мордовия И.П.Щанкиным

75 Техническое оснащение



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМЕНИ И.М. ЯУШЕВА

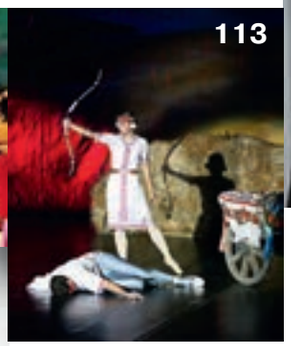
83 В центре культурной жизни республики: творческие проекты театра

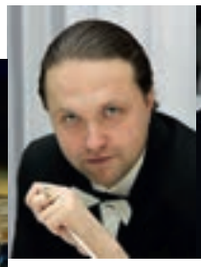
100 Страницы театральной летописи

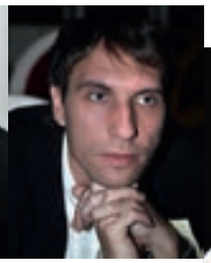
113 Балет «Алёна Арзамасская»:
об истории создания и работе над постановкой рассказывают главный дирижёр С.Я.Кисс, композитор, народная артистка Республики Мордовия, заслуженный деятель искусств Российской Федерации и Республики Мордовия Н.В.Кошелева, главный балетмейстер А.А.Батраков

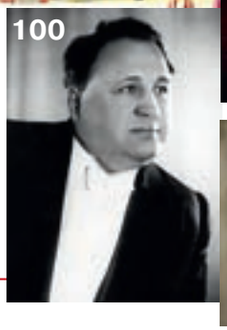
125 В стиле модерн
Экскурсия по театру с И.П.Щанкиным

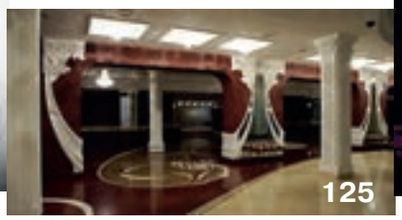
141 Технические возможности сцены











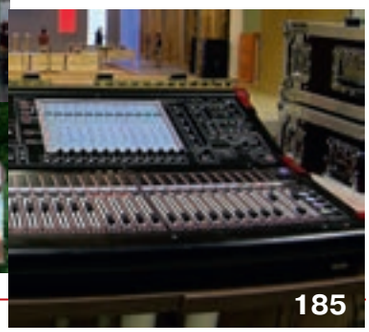
МОРДОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ – РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

152 Дом, где музыка живёт. Творческий коллектив Дворца культуры

170 Классика жанра (интервью с заслуженным работником культуры Республики Мордовия Л.С.Носенковой)

178 Обновлённые интерьеры

185 Техническая реконструкция



ПРАЗДНОВАНИЕ 1000-ЛЕТИЯ ЕДИНЕНИЯ МОРДОВСКОГО НАРОДА С НАРОДАМИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

Министр культуры и туризма Республики Мордовия, заслуженный деятель искусств Республики Мордовия Владимир Иванович Шарапов

– Владимир Иванович, обращаясь к истокам, к точке отсчёта духовного пространства нации, наше интервью мне хочется начать с «детского» вопроса: с чего начинается родина?

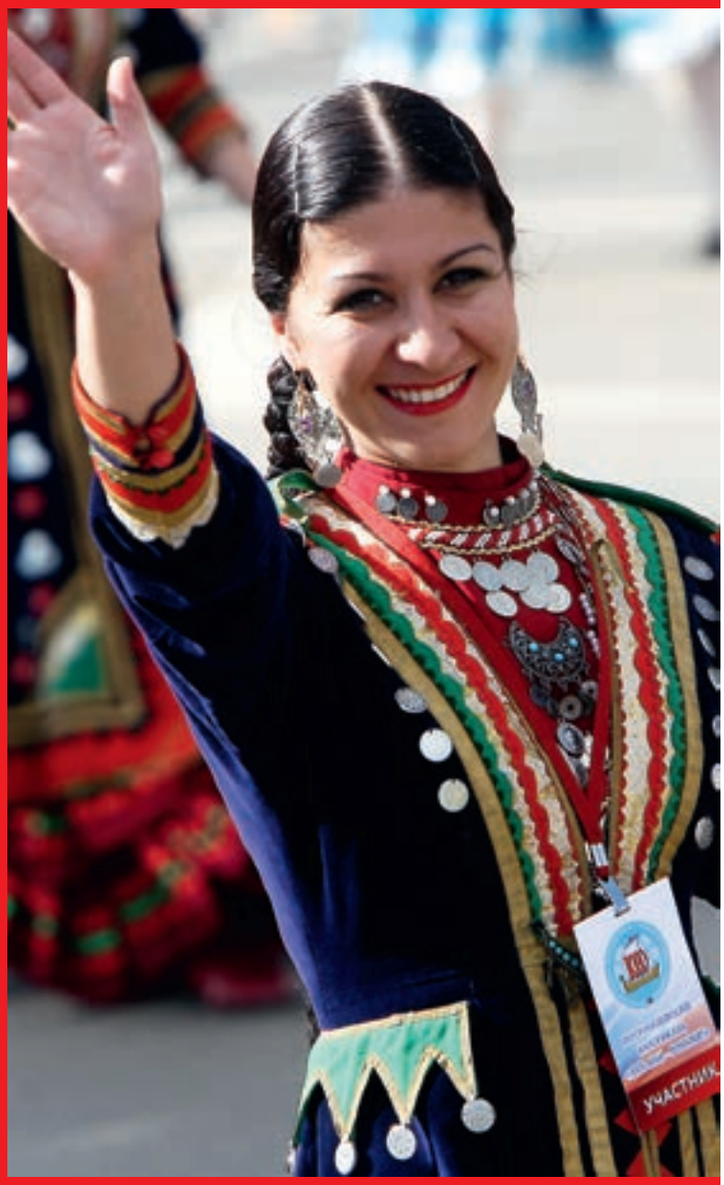
– Очень сложно объяснить, что такое любовь, счастье. Но всякий раз, возвращаясь из дальней поездки домой, я испытываю состояние счастья, когда вижу знакомые дома, любимые улицы, мне даже дышится здесь по-другому, потому что это моя родина. Любовь к родине – особое, трепетное чувство, и оно постоянно в тебе живёт. Мой дед здесь жил, мой отец, здесь живу я, и наша связь – через землю. Наверное, с этого и начинается родина – с кусочка земли. И мне очень нравится поговорка «Где родился – там и пригодился».

– А с молодым поколением связь установлена?

– Мы живём, мир изменяется. Это стереотип, что национальное – всегда древнее, и, если я поддерживаю национальность, то должен ходить в лаптях. Народ живёт и одет по-другому, национальные традиции и узоры осовремениваются, переосмысливаются новым поколением – вы только посмотрите, какие наряды шьют наши мордовские модельеры по мотивам народных костюмов! А послушайте современную музыку – там уже всё перемешалось от рока до блюза, но национальные мелодии как были, так и есть. К празднованию 1000-летия наш национальный театр создал свою мордовскую этно-рок-оперу! У всего есть развитие, и это правильно – перекинут мостик к следующему поколению. И я верю, что мои дети будут здесь жить и внуки внуков…

Республика
Мордовия

ВСЕ МЫ РО



– Празднование 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства состоялось в августе 2012 года. Вы возглавляли режиссёрско-постановочную группу праздника.

– Основные праздничные события проходили с 23 по 25 августа 2012 года. К нам приехали более 10 тысяч гостей. Внимание к дате было на самом высоком уровне: в мероприятиях приняли участие Президент России Владимир Путин и глава Русской православной церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Конечно, к такой дате мы готовились долго – вся режиссёрская группа, деятели культуры и искусства республики – не один год вынашивали свои творческие идеи, разрабатывали масштабные мероприятия на стадионах и площадках города. Сегодня, когда всё это уже стало частью истории, оглядываясь назад, можно смело сказать, что все вместе мы сделали большое дело. Центральным событием, безусловно, стало театрализованное шествие «Все мы – Россия!» по улицам Саранска, в котором участвовали творческие коллективы из 64 регионов – от Кавказа до Камчатки. Никогда ещё в истории Мордовии на её территории не было такого количества представителей России. Стотысячное шествие длилось полтора часа, по центральной улице шириной 40 метров текла пёстрая многонациональная река – представители всех народов со своим национальным колоритом, со своими приветствиями. В исторической хронологии шествие было построено таким образом, что мы увидели историю России, основные даты её развития. Когда Владимир Путин, подлетая к Саранску, увидел из самолёта это грандиозное зрелище, он поменял программу визита, и, отложив совещание, начал с приветствия всех участников парада. Шествие стало центральным событием, задавшим тон всему празднику, затем все были распределены по площадкам города, а на следующий день разъехались по районам Мордовии, где выступали с обменными концертами, общались с местными жителями. Очень приятно, что идея проведения фестиваля национальных культур «Все мы – Россия!» нашла отклик у наших гостей. Эстафету подхватили Чебоксары, и нам уже пришло приглашение из Йошкар-Олы. И дай Бог, чтобы ещё через год это был уже следующий регион.

40

– Сегодня по прошествии времени как Вы оцениваете значение этого события в культурной жизни региона?

– Это знаменательное событие в истории нашей республики во многом определило ближайшие перспективы развития всего региона. Пройдитесь по городу – сколько новостроек, и каждая впечатляет своими масштабами. В 2011 году была завершена масштабная реконструкция Государственного музыкального театра имени И.М.Яушева, в 2012-м распахнула двери обновлённая, оснащённая самой современной техникой Мордовская государственная филармония – Республиканский Дворец культуры. Сейчас на реконструкции находится музей изобразительных искусств имени С.Д.Эрьзи. Готов к сдаче музейно-этнографический комплекс «Мордовское подворье», где будут представлены быт и образ жизни мордовского народа, каким он был более ста лет назад – с национальной кухней, с хозяйством. В планах – строительство органного зала, решается вопрос о реконструкции русского драматического театра, открытии филиала консерватории. Нам ещё трудиться и трудиться.

– Но праздничные мероприятия не ограничились тремя днями. Какие события в контексте подготовки к этой важной дате запомнились Вам?

- В преддверии праздника мы провели дни Мордовии по всем регионам России, вплоть до заграницы: Германия, Финляндия, Венгрия – диаспоры мордвы есть везде. Последняя поездка была по Кавказу – семь республик сразу. И всюду нас встречали с радушием! Ведь дружба в том и заключается, что я проявляю интерес к другой культуре и становлюсь духовно богаче, добрее, терпимее, мудрее. Мы общаемся с разными народами, узнаём их историю и традиции – такое общение тебя развивает, воспитывает. В наш мир технологий и высоких скоростей как можно жить за забором? Да вымрем все поодиночке.

1550

Большими событиями юбилейного 2012 года в культурной жизни республики стали две премьеры музыкального театра имени И.М.Яушева – концертное исполнение оперы Михаила Фомина «Патриарх Никон» и балет Нины Кошелевой «Алёна Арзамасская». Всё это материл наш, национальный, и мне особенно радостно от того, что в театре аншлаги. Конечно, нужно двигаться дальше, и это только первые шаги, и в связи с этим вспоминается легендарная опера «Литова» замечательного мордовского композитора Л.П.Кирюкова, выдержавшая не одну постановку и ожидающая своего следующего режиссёра…

В фестивальном марафоне «Шумбрат, Мордовия!», посвящённом празднованию 1000-летия дружбы, за месяц приняли участие более 80 тысяч человек – это практически каждый десятый житель республики, а фестиваль именно народный, где звучат национальные песни, танцы, обряды – я считаю, это здорово! Приятно и радостно видеть своих земляков в национальных костюмах, слышать родной язык. Ведь смысл не в том, какая кровь в тебе течёт, а в том, насколько ты сердцем чувствуешь свой народ, насколько ты его любишь и интересуешься своей культурой.

ВСЕ МЫ - РОССИЯ!

МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

МОРДОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИ

Сокровенный код нации, зашифрованный в матрице языка, в таинственном порядке совершения обрядов, в нравственной основе обычаев, создаёт своё особое мировосприятие, жизнепорядок, становится метафизическим фундаментом жизни человека и целого народа.

История Мордовского национального драматического театра – это поиск человеком своих корней, его стремление сохранить традиции, чтобы, умножив их на своё поколение, передать дальше.

Директор Мордовского государственного национального драматического театра, заслуженный работник культуры Республики Мордовия Евгений Пулов

ПРАЗДНИК

Тысячелетие дружбы России и Мордовии стало настоящим общероссийским многонациональным праздником с незабываемой кульминацией – шествием по улицам города, когда мы поснимали все троллейбусные провода!..

…Вот выступает «Степан Эрьзя», меряются силой сказочные богатыри, на глазах оживают сказки Пушкина – театрализованные представления разыгрывались прямо на машинах, которые «плыли» по этому многонациональному «океану»: представители более 60 регионов приехали к нам в гости – и каждый народ в своих национальных костюмах!

Конечно, подготовки было много, но все понимали, что надо, как бы сложно и трудно ни приходилось. Это был действительно общенародный праздник, который объединил всех: каждый хотел привнести что-то своё, сделать свой личный вклад, и я считаю – это стоит всех затрат и усилий.

Я, например, отвечал за блок «Рог изобилия». С помощью флористов мы оформили машину, я тоже участвовал: взял пучки чеснока у мамы в саду, чтобы всё было натурально. Актриса из нашего театра, заслуженный работник культуры Республики Мордовия Вера Балаева выступала в роли Масторавы – богини земли и плодородия. Я выдавал хлебобулочные изделия наших хлебокомбинатов коробейникам, которые угощали участников и гостей этого грандиозного шествия баранками, сушками и пряниками. Бутафории не было, всё было настоящим!

«Рог изобилия» готов к празднику…

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ ХОРОВОД

Тысячелетию празднования дружбы России и Мордовии наш театр посвятил IX Международный фестиваль театров финно-угорских народов «Шумбрат, Майатул!», который прошёл в октябре 2012 года. Фестиваль проходит раз в два года: в преддверии тысячелетия мы встречались в Йошкар-Оле, которая и передала нам эстафету. Праздник у нас был большой: приехали в гости финны, эстонцы, поволжская братия, ханты-манси... На следующий, юбилейный, 10-й фестиваль, мы отправимся в Ижевск, где в 1992 году всё начиналось.

В рамках празднования 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства осенью 2011 года у нас прошёл Всероссийский фестиваль национальных театров «Штатол», что переводится как «Родовая свеча». Мордва принимала башкир, татар, чувашей, марийцев, калмыков, дагестанцев. Каждый театр представил спектакль на своём языке с элементами национальных обрядов, песенного фольклора, народных танцев. Особенно порадовало то, что участниками фестиваля стали в основном молодёжные театры.

У нас в Мордовии живёт несколько десятков национальностей, и живём мы все дружно. Среди моих друзей есть и мокшане, и эрзяне, и татары – никаких предрассудков, что кто-то с кем-то враждует, нет. Человека не обманешь, здесь главное – это то, из чего ты исходишь во взаимоотношениях: умеешь ли прощать, любить, дружить, предан ли.

К нам в Мордовский национальный театр обращаются общественные организации армян, азербайджанцев, украинцев, и мы никому не отказываем, предоставляем зал. Народам делить нечего. В культуре каждой национальности есть своя неповторимость, и общение нас только обогащает.

ПЕРЕМЕНЫ

Саранск за последнее время сильно изменился. И празднование 1000-летия только ускорило процесс: новостройки восхищают своим размахом, всех поражает чистота улиц. Уже забывается тот старый город, когда были дощатые тротуары и чернозём вместо асфальта – сейчас это маленький европейский городок. В 2011 году был построен новый театр (Государственный музыкальный театр им. И.М.Яушева. – *Ред.*). Недавно на гастролях был Зураб Соткилава и он в восторге и от зала, и от акустики.

А зайдите в любой книжный магазин – сколько книг о мордве вышло! И ты открываешь, читаешь и гордишься за свой народ, за русских и за то, что мы вместе.

- 1. Открытие IX Международного фестиваля театров финно-угорских народов «Шумбрат, Майатул», 2012 г.
- 2. Закрытие фестиваля. Выступление фолк-ансамбля «Келу»
- 3. I Всероссийский фестиваль Национальных театров «Штатол» («Родовая свеча»), 2011 г. Чувашский государственный ордена Дружбы народов ТЮЗ им. М.Сеспеля (М.Карягина «Серебряное войско», режиссёр – С.Васильев)
- 4. Марийский государственный национальный театр драмы им. М.Шкетана (З.Долгова «Девичьи посиделки», режиссёр – народный артист РМЭ В.Домрачев)
- 5. И.Токмакова «Сестрица Алёнушка», 2008 г. Режиссёр – Ю.Андреев. Свадебный мордовский обряд

Я ЭРЗЯНИН!

Долгое время я не интересовался своей национальной культурой. Только когда стал директором театра, понял и почувствовал всю жизненную необходимость и важность этого знания и сейчас мне хочется восполнить пробел. Я эрзянин. Изучая культуру своего народа, получаю удовольствие. В каждую постановку театра мы стараемся привнести что-то из национальной культуры, национального колорита – какой-либо обряд или песенно-хореографическую композицию.

Вот, к примеру, что бы ни ставил грузинский театр – вся мировая драматургия «ассимилирует» под влиянием их национальной самобытности – и мы смотрим «грузинского» Шекспира, «грузинского» Лопе де Вега… И это правильно, ведь постижение мира происходит через призму национальной культуры.

И вот я беру сказку для детей «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», вставляю в неё элемент обряда мордовской свадьбы – и мы смотрим, мы впитываем, мы духовно обогащаемся. А открывается этот спектакль игрой на национальной дудочке – нюди: сказка начинается с древнего голоса мордвы…

НАЦИОНАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА

История национального театра – это духовная история нации. Начиная с 30-х годов XX века и до начала 90-х политика Российского государства по отношению к «нацменьшинствам» была чёткой – народы попросту стирали с этнической карты страны.

В годы Великой Отечественной войны, а затем и в послевоенное время национального репертуара на сцене театра почти не было. Мы перестали слышать родную эрзянскую и мокшанскую речь на улице, в жизни – и театр, как зеркало, это отражал.

5

Национальный театр – это визитная карточка республики, народа, и без внутреннего фанатизма, преданности своему делу здесь работать нельзя

И вот мы пожинаем плоды гонения на национальную культуру, родную речь: сегодня даже коренному населению – мордве – требуется перевод пьес, идущих на национальном языке. Самое печальное, и я часто замечаю это у молодёжи, что многие родной язык знают, но стесняются это показать. Страшно, когда человек стесняется того, что он – мордвин.

Работая в театре, я выношу эту тревогу и боль за скобки всего, что делаю. Нация живёт своей культурой, своим родным языком, обычаями, обрядами – в этом духовная глубина и сила любого народа. Деревня – духовная колыбель нации – вымирает: исчезают связь времён, преемственность поколений, а вместе с этим наше будущее – будущее мордовского народа. Откуда-то мы пришли и откуда-то взялись эти названия – мокшанин, эрзянин, мордвин – так пускай будут!

ИСТОРИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА

Избранные страницы

■ Свадебный поезд. Мордва-эрзя (фото М.Евсевьева)

СЦЕНАРИЙ И РЕЖИССУРА – НАРОДНЫЕ

Театральное искусство Мордовии берёт начало в народных обрядовых играх и фольклоре. Самые значимые события жизни: свадьба, похороны, рождение ребёнка, сбор урожая – проживались в соответствии с определёнными, веками выпестованными порядком и канонами, передаваемыми из поколения в поколение – и каждое становилось своеобразным театрализованным представлением. Элементы театральности присутствовали в играх, в праздничных массовых гуляньях. Во второй половине XIX века стали популярны театрализованные шествия в фантастических костюмах и масках.

Наиболее полно элементы драмы в мордовском фольклоре выражены в народно-свадебном ритуале. Свадьба представляла боль-

У родника. Мордва-мокша (фото М.Евсевьева)

шое драматическое произведение, которое известный мордовский учёный и просветитель Макар Евсевьевич Евсевьев делил на шесть актов: ладямо (сватовство), свадьбань анокстамо (приготовление к свадьбе), свадьба цёрань кудосо (свадьба в доме жениха), кудань валгома (шествие свадебного кортежа и приезд к невесте), свадьба цёрань кудосо венчамодо мейле (свадьба в доме жениха после венчания). Каждая часть сопровождалась особым церемониалом, напоминающим действие на сцене современных театров.

Не случайно обращение к фольклорным сюжетам будет часто встречаться в творчестве национальных мордовских авторов – так сильна и художественно правдива окажется веками выверенная театральность и драматургичность «народного» материала.

- 1. Свадьба в мокшанском селе (фото М.Евсевьева)
- 2. Эрзянские вышивальщицы (фото М.Евсевьева)
- 3. Сцена из спектакля В. М. Коломасова «Мордовская свадьба» (артистки А.А. Морозова и Т.Агевнина)
- 4. Труппа Мордовского национального театра с режиссёрами Государственного Малого театра (1936 г.)

3

ЭНТУЗИАСТЫ-ЛЮБИТЕЛИ

Первым звонком о возвещении века авторской режиссуры стала история создания в конце XIX века крестьянской оперной труппы в селе Судосево Валентиной Семёновной Серовой (см. «Музыкальный театр. Страницы театральной летописи»). Революционные настроения первых десятилетий века двадцатого востребовали театральное искусство по-своему: приметой времени стали народные театры, пропагандируя новую идеологию.

В начале 1918 года крестьянский сход мордовского села Ичалки единогласно решил отдать здание бывшей гимназии под «Народный театр». Деревенский самодеятельный коллектив актёров-любителей возглавили учительницы Н.Ф.Гнедина и Е.С.Чижова. Театр знакомил безграмотных крестьян с русской классикой. То, что легко переводилось – произносили на родном языке, трудные для перевода тексты – на русском.

А вскоре ичалковские комсомольцы организовали свой молодёжный драматический коллектив, для которого сами писали одноактные пьесы-агитки. Первая премьера антирелигиозной пьесы о классовой борьбе в мордовской деревне имела необычайный успех: на сцене говорили на родном для зрителей языке и затрагивали волнующие всех вопросы.

4

В 1924 году в Москве вышел первый сборник пьес «Эрзянские пьесы» пионеров мордовской драматургии Ф.Чеснокова, Т.Васильева, Е.Окина. Большую инициативу в создании самобытного репертуара проявил коллектив Мало-Толкайского мордовского педтехникума, возглавляемый педагогом К.С.Петровой. В своей автобиографии выпускник техникума, впоследствии знаменитый мордовский писатель и драматург Петр Кириллов, вспоминал, как они все вместе сочиняли пьесу о голоде в неурожайный 1921 год.

Любительские театры возникали повсюду: редкая деревня не имела своего театрального коллектива, не говоря о городе. Рецензии на пьесы печатались в прессе, премьеры становились событием в общественной жизни. Самодеятельное театральное движение уверенно прокладывало дорогу профессиональному сценическому искусству.

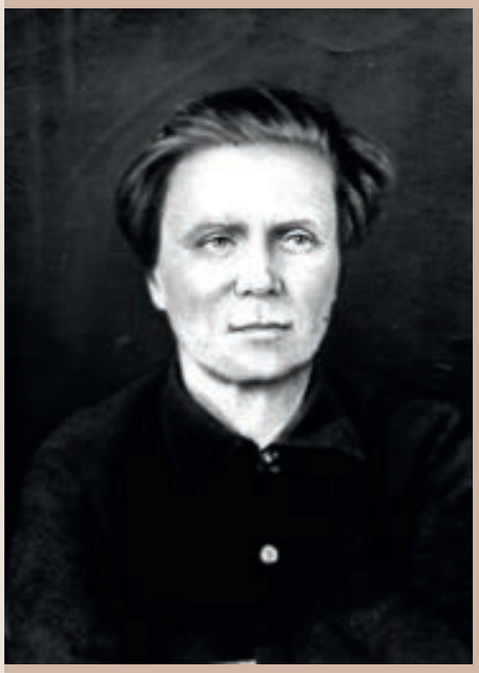
РОЖДЕНИЕ ТЕАТРА

Мордовский национальный театр был создан в 1932 году. Решение это, по мнению критики, было поспешным, так как ни профессионального актёрского состава, ни постоянного режиссёра у театра не было, и над труппой всё время нависала угроза распада. На помощь пришли общественные организации Мордовии: они обратились за творческой поддержкой в Государственный академический Малый театр и нашли живой отклик у мастеров прославленной сцены. Занятия, репетиции, общение с талантливыми режиссёрами и актёрами, трёхмесячные учебные курсы всей труппы театра в Москве стали настоящим подарком для молодого коллектива. И переломный момент произошёл: итогом этого замечательного шефства стала постановка «Грозы» А.Островского (режиссёр А.А.Костров), премьера которой состоялась 15 января 1935 года.

ПЬЕСА-ЖИЗНЬ

Национальная сцена – это прежде всего национальная драматургия. Самобытным и уникальным явлением мордовской драматургии стали пьесы Ксении Семёновны Петровой, появившиеся в репертуаре театра в 30-е годы XX века. В центре внимания драматурга (пьесы «Кизэнь ве» – «Летняя ночь», «Чопода вий» – «Тёмная сила», «Ташто койсэ» – «По старинке») – мордовская деревня начала XX века, главный герой – простой мордовский крестьянин.

- 1, 2.Сцены из спектакля К.С. Петровой «Ташто койсэ» («По старинке»)
- 3. Заслуженная артистка МАССР А.А. Аржадеева в роли матери Лизы (К.С. Петрова «Ташто койсэ»)



Эрзянская поэтесса, драматург Ксения Семёновна Петрова (30-е годы XX в.)

Удивительная судьба и самой Ксении Семёновны. Она родилась в 1892 году в городе Бугуруслан Самарской губернии. Живя в нужде и нищете, уже будучи взрослой девушкой, Ксения поставила перед собой цель: стать учительницей. Устроившись работать школьным сторожем, она из-за двери стала слушать уроки учителей, в свободное время читала книги, а после революции, успешно выдержав экзамен, начала работать в мордовской школе. Когда началась Гражданская война, Ксения Семёновна ушла добровольцем на фронт.

Произведения Ксении Петровой стали классикой мордовской драматургии. Интересно, что в 90-е годы XX века театр вновь обратился к творчеству Ксении Семёновны, поставив пьесу «По старинке» (реж. В.Брыжинский) с использованием народных традиций фольклорного театра.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ СПЕКТАКЛЬ

29 марта 1939 года на сцене национального театра состоялась премьера исторической драмы П.С.Кириллова «Литова» (режиссёр Ф.Ф.Сычёв). Тема для пьесы («Историческая легенда о разинщине», как определял её сам автор) была подсказана драматургу А.М.Горьким во время встречи с ним на съезде Союза писателей. Прообразом Литовы стала знаменитая сподвижница Степана Разина – Алёна (позже историки назовут её Алёной Арзамасской-Темниковской), возглавившая в 1670 году восстание мордовских крестьян.
Постановка имела большой успех. На сцене театра впервые был утверждён образ сильной и свободной эрзянской женщины с волевым характером, борющейся за счастье обездоленного народа. «Литова» сплотила не только весь коллектив театра – в работе над спектаклем принимали участие Мордовский научно-исследовательский институт, центральный краеведческий музей, видные деятели искусств республики. Спектакль стал высшим достижением национального театра довоенного времени и по праву считается театральной классикой мордовского народа.

Театральная судьба мордовской Жанны д'Арк оказалась счастливой: сюжет этой истории вдохновит ещё не одно поколение художников.

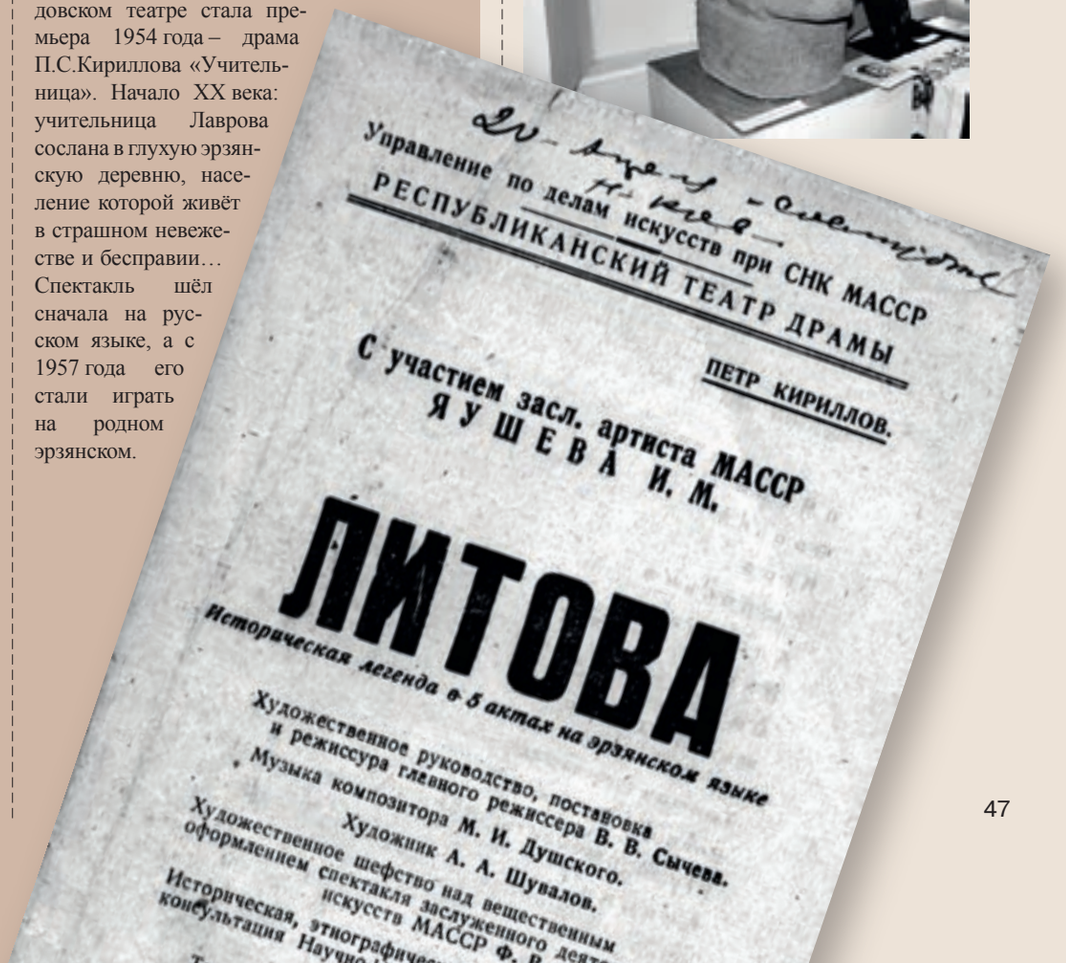
РЕПЕРТУАРНАЯ ПОЛИТИКА

В 1949 году настоящий подарок национальному театру преподнёс ГИТИС. Выпускники мордовской студии при столичном вузе привезли с собой подготовленные под руководством опытных педагогов института М.О.Кнебель, Л.И.Дейкун, Н.В.Пажитнова учебные спектакли по пьесам Н.Вирты «Хлеб наш насущный», А.Островского «Женитьба Бальзаминова», К.Гольдони «Бабьи сплетни», А.Горького «Мещане». В коллектив театра влились молодые одарённые актёры. Свет рампы увидели «Егор Булычёв и другие» А.Горького, «Годы странствий» А.Арбузова, «Два капитана» В.Каверина, «Анна Каренина» Л.Толстого, «Сын рыбака» В.Лациса.

К сожалению, в ориентированном на классику репертуаре национальные авторы П.С. Кириллов, К.Г.Абрамов, Г.Я.Меркушкин видели свои произведения крайне редко. Настоящим событием в мордовском театре стала премьера 1954 года – драма П.С.Кириллова «Учительница». Начало XX века: учительница Лаврова сослана в глухую эрзянскую деревню, население которой живёт в страшном невежестве и бесправии… Спектакль шёл сначала на русском языке, а с 1957 года его стали играть на родном эрзянском.

Писатель-драматург П. Кириллов

Скульптура «Алёна Арзамасская»



Управление по делам искусств при СНК МАССР
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
ПЕТР КИРИЛЛОВ.
С участием засл. артиста МАССР
ЯУШЕВА И. М.
ЛИТОВА
Историческая легенда в 5 актах на эрзянском языке
Художественное руководство, постановка и режиссура главного режиссера В. В. Сычева.
Музыка композитора М. И. Душского.
Художник А. А. Шувалов.
Художественное шефство над вещественным оформлением спектакля заслуженного деят искусств МАССР Ф. Р
Историческая, этнографичес консультация Научно

Большую роль в продвижении на мордовскую сцену национальной драматургии в 70-80-е годы сыграли главные режиссёры театра В.В.Долгов и В.Ф.Королько – благодаря их усилиям зрители познакомились с драматургией С.Г.Фетисова, А.П.Терешкина, И.Н.Ульянова. Но общее положение национального репертуара оставалось печальным вплоть до конца 80-х годов.

Возрождение театра началось в 1989-м. В этот год выпускники мордовской театральной студии при театральном училище им.Щепкина и несколько опытных актёров из других театров объединились в одну команду. С постановки драмы А.И.Пудина «Анахореты, или Угол для сирот» начался новый этап жизни коллектива.

- **Вверху: сцена из спектакля П.Кириллова «Учительница»**
- **Внизу: сцена из спектакля А. Пудина «Васолдонь инже» («Далёкий гость»)**

- 1. В. Лацис «Сын рыбака», 1950 г.
- 2. Сцена из спектакля К. Абрамова «Од тейтерь»
- 3. Сцена из спектакля А. Пудина «Анахореты, или Угол для сирот»
- 4. Мордовский писатель-драматург Г. Меркушкин

ЗДРАВСТВУЙ, ПЛЕМЯ МЛАДОЕ!

Евгений Николаевич Пулов:
– Когда мы, выпускники Щепкинского училища, вернулись в 1989 году в Саранск, нам выделили небольшое, с залом на шестьдесят шесть мест, здание. Этот маленький театр (руку поднял – и уже задел софиты) стал нашим первым прибежищем. История национального театра пошла на новый виток, и вскоре мы переехали в бывшую филармонию с залом уже на 180 человек.

Только в 2005 году началось масштабное строительство нового, своего, театра.

Это важное событие стало радостной приметой того, что проблемы сохранения национальной культуры стали решаться на самом высоком уровне, и мы почувствовали поддержку и внимание правительства. 19 июля 2007 года состоялось открытие нашего нового театра. Он получился камерным и очень уютным.

НАШ ТЕАТР

Для меня театр – как храм, а сцена – как отдушина. К сожалению, сегодня у нас в театре нет старшего поколения актёров, «стариков» – актёрское сердце быстро изнашивается, а воспитывать молодое поколение актёров нужно, и нам хотелось бы встретить в этом важном вопросе поддержку и понимание со стороны преподавателей факультета национальной культуры Мордовского государственного университета им. Н.П.Огарёва.

За шесть лет, что мы живём в новом доме, у нас появился свой зритель. Люди звонят, спрашивают, какой сегодня спектакль, когда детский? В Саранске нет ТЮЗа, и национальный театр занял эту возрастную зрительскую нишу, поэтому вопросы национальной культуры становятся для нас актуальны вдвойне. Наш зритель – самый лучший. К нам приходят школьники, студенты и вместе с увлекательным сюжетом они знакомятся с родной культурой. Для совсем маленьких детей мы стараемся дать в спектакле 10-15 слов на родном языке, чтобы они закрепляли тот словарный запас, который учат в детском саду.

Пока зритель идёт в театр – есть стимул для работы.
В городе население 300-400 тысяч жителей и пять театров. Раз в квартал должна быть премьера. К сожалению, в театре нет постоянного режиссёра, все приглашённые. И это плохо. Нужен пастух.

ЭТНО-РОК-ОПЕРА «МОРДЕНС-МАРЯМС ЛИЯКС»

К празднику тысячелетия мы приурочили постановку мордовской этно-рок-оперы на мокшанском языке «Сказания предков» или «Морденс-марямс лиякс». Художественный руководитель национального этно-рок-оркестра нашего театра Юрий Буянкин написал музыку, а либретто составили по сюжетам обрядового мордовского эпоса.
Рок-опера – особый жанр, в котором свои красота и богатство: музыка, танцы, пение. Нужно было найти профессиональные голоса, и на главные роли мы пригласили солистов музыкального театра – народного артиста Республики Мордовия Сергея Семёнова (глав-

■ Внизу: Ю.Буянкин этно-рок-опера «Сказания предков», 2012 г. Режиссёр – В.Бояров

■ Вверху: Л.Толстой «Власть тьмы», 2011 г. Аким – Е.Пулов. Режиссёр – заслуженная артистка РМ Т.Весеньева

ный герой Юрхталь) и молодого солиста Александра Лобурева. Ведущую партию Катыряней исполнила заслуженная артистка Республики Мордовия Елена Алышева. Премьера состоялась 25 августа 2012 года, в последний день празднования 1000-летия. Было много гостей, а после спектакля министр культуры и печати Республики Марий Эл Михаил Зиновьевич Васютин сказал своим землякам: если не сделаете свою рок-оперу, то вам нечего делать на фестивале финно-угорских народов! И марийцы действительно сочинили свою версию и даже пошли дальше, используя в постановке современные технические средства – видеоэкран, компьютерную графику.

1

2

3

4

- 1. Заморский царь – народный артист РМ В.Гудожников, Юрхталь – народный артист РМ С.Семёнов
- 2. Юрхталь – народный артист РМ С.Семёнов, Катыряней – заслуженная артистка РМ Е.Алышева
- 3, 4. Сцены из спектакля «Сказания предков»

«Когда цветок растёт из асфальта – ты не только с восхищением на это смотришь, но и как на подвиг. Театр – это кусочек твоего сердца, твоих нервов, энергетики. Возьмите песню – её по-разному можно исполнить, и можно прослезиться, даже не понимая языка. Это искусство»

1

ПОЁТ ДУША

Вы слышали когда-нибудь мордовские напевы – протяжные, задушевные, лирические?.. Неотъемлемая часть культуры этноса – народная музыка. Помимо этно-рок-оперы в нашем репертуаре есть два спектакля с участием арт-фолк-группы «Морденс». Это такие «двухслойные» постановки, когда музыканты исполняют современные инструментальные обработки древних мордовских песен, а на их фоне актёры театра разыгрывают обряды. Есть определённый сюжет и театрализация, но основа всего – фольклор.

варган (от древнеславянского *варга* – рот, уста)

Когда мы готовимся к такому спектаклю, то узнаём много нового о своей культуре, о своём народе, а значит, и о себе. И подключается воображение, память – мы начинаем выдумывать, фантазировать: например, берём медный таз, обтягиваем его тканью и получаем музыкальный инструмент. Скептики на это усмехнутся, а я им отвечу: а откуда вы знаете, что было, а чего не было? Народная смекалка – всему основа. Я вот, например, уверен, что заслонку от печки использовали как ударную тарелку! Мы часть своего народа и должны прислушиваться к себе.

Многие народы считают варган своим национальным инструментом, и я узнал, что мордва тоже играла на нём. Вот и я учусь играть. Знаю, что у нас в республике профессионально на варгане играют всего 3-4 человека, и больше никто не хочет научиться. Почему?..

Не только целый театр, но даже один человек может представить свой народ. Бывает, приезжаю на фестиваль, а группы «Морденс» рядом нет. Тогда я беру варган, вспоминаю родные эрзянские стихи и иду на сцену.

ПОКА ЕСТЬ ЯЗЫК, ЕСТЬ НАРОД

Когда я пришёл в театр, то выучил и эрзянский, и мокшанский языки.

У нас в театре есть русские актёры, которые выучили оба мордовских языка. Бывает, конечно, когда страсти на сцене кипят, актёры переходят на русский или с эрзянского на мокшанский. В каждом языке есть свой неповторимый колорит. У мордвы, например, очень певучие окончания.

Я с интересом слушаю, как разговаривают разные народы, ведь в звучании языка много от национального характера. Это другая «музыка» языка – незнакомая, неведомая – и в этом её обаяние и притягательность. Человек с другим говором – человек с другой территории, он самобытен, и потому мне симпатичен. И этим богата наша Россия.

Нас часто приглашают в районы республики, мы приезжаем и видим, как нас ждут, КАК люди слушают свою родную речь, как улавливают и откликаются на малейшие нюансы родного языка, как воспринимают юмор, и атмосфера таких спектаклей, конечно, не сравнится с постановками, когда зал слушает спектакль с сурдопереводом. Но бывает и так, что мы приезжаем, начинаем играть, и прямо во время спектакля зрители из зала просят играть на русском языке. Актёрам сложно перестроиться, перевести текст на ходу, но, бывает, мы идём и на это. На самом деле это общая беда – и не только мордовского народа.

Сейчас мы стараемся в театре давать премьерный спектакль на одном из национальных языков – эрзянском или мокшанском. Пьесы местных драматургов сначала даже не переводим на русский язык, потому что любой перевод – это уже другая история, но так как у театра есть и финансовый план, то со временем пьеса играется и на русском языке.

- 1. Фолк-арт-группа «Морденс» – «Эрямонь парь», 2011 г. Режиссёр – А.Алёшкин
- 2. В.Илюхов «Молодильные яблоки», 2009 г. Баба Яга – Г.Самаркина, Алёнка – Е.Исайчева. Режиссёр – заслуженная артистка РМ Л.Шахова
- 3. А.Островский «Не в свои сани не садись», 2008 г. Режиссёр – А.Блинов
- 4. А.Толстой «Делец», 2010 г. Мадам Компас – Л.Антипкина, полковник фон Шметау – Т.Чудаев. Режиссёр – В.Рузанов
- 5. Сцена из спектакля «Делец»

Е.Фридман «Страсти по Каштанке», 2010 г. Каштанка – Е.Исайчева. Режиссёр – заслуженная артистка РМ Л.Шахова

И.Черкашин «Злой Тэнгу», 2011 г. Фудзиюка – Е.Благов, Коси – М.Акимов, Тэнгу – А.Кипайкин. Режиссёр – заслуженная артистка РМ Л.Шахова

В.Шукшин «Крыша поехала», 2006 г. Емельяныч – народный артист РМ В.Гудожников, Ольга Сергеевна – заслуженная артистка РМ Т.Весеньева, Отавина – В.Ермошкина. Режиссёр – народный артист РМ И.Кузьмин

Показ национального костюма «Масторава»

ТЕРПЕЛИВ. УПРЯМ. ПРЕДАН.

Мордвину скажешь, что вода горячая – он пока не тронет её пальцем, не поверит.
Всем известно, что мордва преданны, упрямы: я тебя выслушаю, но сделаю, как решил сам. Вот, например, вся моя семья прочила мне карьеру хирурга. Я соглашался, но… подал документы в театральный институт! И поступил туда! Упрямство это в крови нашего народа – не случайно у нас так много спортивных достижений.

Мордва – народ терпеливый, он всегда хранил свою святость и свою тайну, это была закрытая земля. Люди гордились, что они – эрзяне, мокшане – мордва.
И как это истребить в человеке, если всё впитано с молоком матери?

■ Большая мокшанская семья (фото М.Евсевьева)

МЫ ЕСТЬ

Многие народы исчезли, а мы – есть, как-то умудрились сохраниться, и у нас есть и язык, и обряды, и бабушки, и пока они живы, надо успеть всё перенять, впитать, передать дальше, продолжить – в этом наше будущее.

Я знаю, что в мордовских деревнях есть семьи, где из поколения в поколение передаются тетради с перерисованными узорами.

Узоры национальных костюмов… Человек ещё ничего не сказал, а ты смотришь на его одежду, на вышивку и читаешь по ней: кто таков. Сегодня в семидесяти километрах от Саранска в селе Старая Теризморга создана школа традиционной мокшанской вышивки со своим подворьем: дом, баня, погреб, колодец, кузница. А в селе Подлесная Тавла, в тридцати пяти километрах от Саранска – эрзянская школа резьбы по дереву. Я считаю: это здорово. Мордва живёт и мордва говорит, так что надежда есть, ведь и от нас самих очень многое зависит.

БУДУЩЕЕ

В планах театра есть спектакль по стихам нашего поэта Александра Арапова, к сожалению, недавно умершего. На сцене будут звучать эрзянский и русский языки, потому что он писал на обоих. Ставить спектакль мы решили своими силами, а главную роль я сыграю сам, так как лично знал этого великого Человека. А ещё в скором времени зрителей ждёт постановка на мокшанском языке по эпосу мордвы «Масторава», в которой мы хотим задействовать современные технологии.

Сегодня в театре приходится экспериментировать, искать новые формы. Вот я смотрю цирк дю Солей – там столько всего! А хочется и у себя удивлять зрителя. И новое время заставляет нас это делать, двигаться вперёд. Темпоритм жизни изменился, он всё ускоряется, и хочется соответствовать, чтобы молодёжи не было скучно в театре. Театр должен быть разным, мы не должны опаздывать за своим зрителем. Кто-то сказал, что не надо и равняться на зрителя. Но зритель сейчас не глуп, он зайдёт в Интернет и посмотрит всё что угодно – любой спектакль, поедет в Пензу – это 150 км, Ульяновск – 240 км. И получит новый театр.

Конечно, не техника главное в театре, и в школах театральных не этому учат. Театр – это чудо. Это как рождение ребёнка, наверное. Его робот не заменит. Но технические плюсики и достижения должны быть в помощь актёру – без этого сегодня никуда…

■ Работы учащихся и преподавателей художественной школы №4 г. Саранска: мокшанская вышивка, тавлинская резная деревянная игрушка, тавлинская глиняная игрушка

Фото с выставки «Декоративно-прикладное творчество мордвы» Мордовского республиканского объединённого краеведческого музея имени И.Д.Воронина

МОРДОВИЯ
МОРДОВИЯ

***Национальный театр** – особый театральный дом, пространство которого становится проводником в мир национальной культуры. Но когда речь идёт о театрах республики, народные мотивы находишь в каждом из них. Дизайнеру Ивану Петровичу Щанкину посчастливилось дважды работать с театральными пространствами Саранска: авторство его коллектива (Николай Арбузов, Ольга Житаева, Сергей Кочнев, Рафаэль Биктюшов) заявлено в интерьерах Мордовского государственного национального драматического театра и Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева. За реализацию этих проектов Иван Петрович был удостоен звания «Член-корреспондент Российской Академии художеств», а Ольга Ивановна Житаева награждена медалью «Шувалов» Российской Академии художеств.*

Председатель мордовского регионального отделения Союза дизайнеров, член-корреспондент Российской Академии художеств, заслуженный художник Республики Мордовия И.П.Щанкин:

Такие крупные объекты, как национальный театр, музыкальный театр имени И.М.Яушева – это в первую очередь командный труд, и мне особенно хочется отметить работу моей коллеги, члена Союза художников России, члена Международной Ассоциации «Союз дизайнеров» Ольги Житаевой. Это человек, который в скромности своей незаметен, но благодаря таланту и трудолюбию которого вершатся большие проекты. Все наши идеи – это всегда итог совместных обсуждений, споров, предложений, в ходе которых постепенно рождается, по крайней мере, для нас – истина.

И.П.Щанкин

Слева на странице: вид с холла второго этажа

Внизу: авторы дизайн-проекта и исполнители художественных работ О.И.Житаева, И.П.Щанкин, Н.Т.Арбузов, И.В.Козин

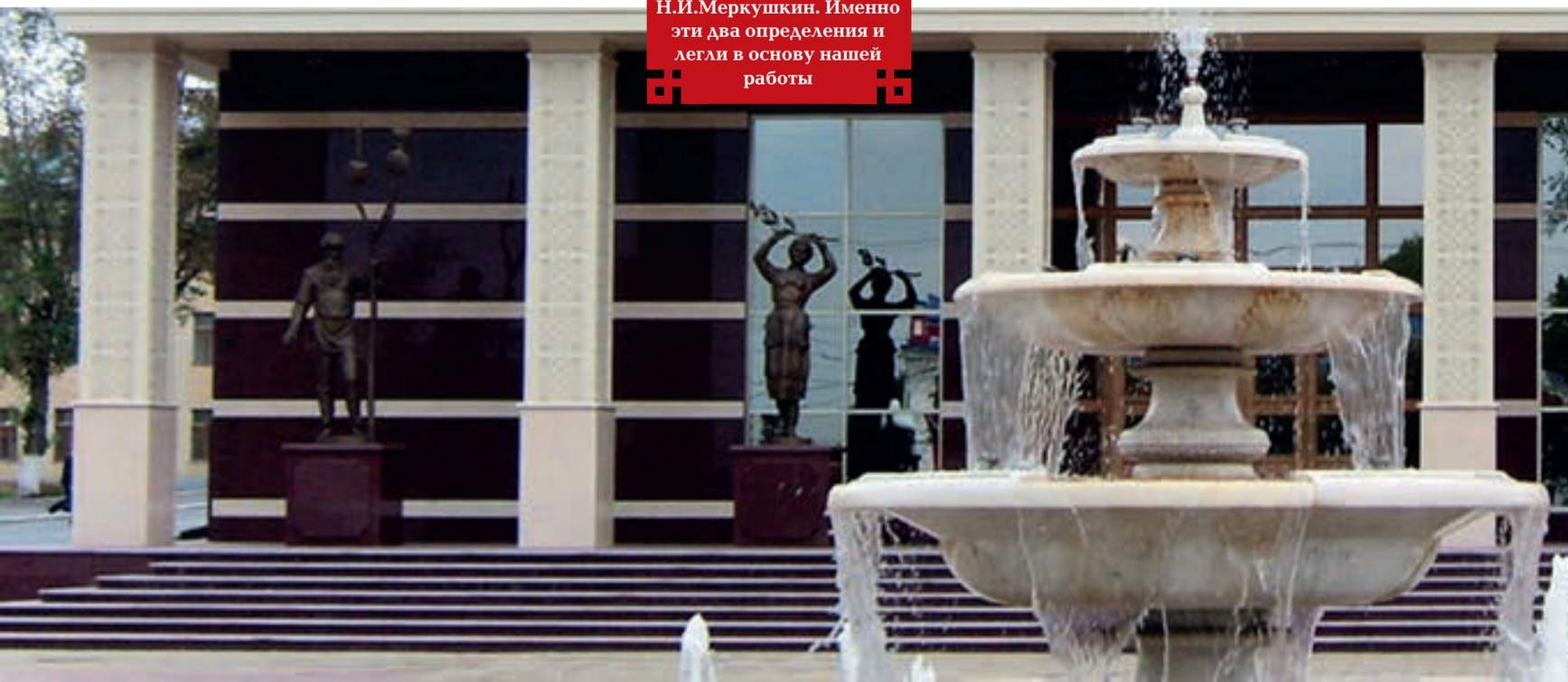
Экскурсия первая

МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Здание, в котором сегодня находится национальный драматический театр, было построено по проекту саранского архитектора С.О.Левкова (на этом месте раньше стоял двухэтажный кирпичный дом дореволюционной постройки, принадлежавший помещику Г.П. Теплякову, в котором был открыт первый в истории Саранска кинотеатр «Художественный»). Здесь долгое время располагалась филармония, с переездом которой в 2007 году началась масштабная реконструкция будущего театрального дома. В работе по созданию архитектурного облика и интерьеров театрального пространства мы сотрудничали с ОАО «Проектный институт «Мордовстройпроект» во главе с генеральным директором, заслуженным строителем РМ В.В.Годуновым, под руководством которого разрабатывались конструктивные элементы театра.

«Театр должен быть современным и национальным» – так сформулировал основную задачу глава республики Н.И.Меркушкин. Именно эти два определения и легли в основу нашей работы

■ Бронзовые скульптуры входной группы (скульптор Н.Филатов): эрзянка с чашей-братиной, символизирующей национальное радушие и гостеприимство



СОЛЯРНЫЙ ЗНАК

У каждого региона есть своё лицо. В оформлении фасада и интерьеров национального мордовского театра использовался мордовский орнамент, который был и остаётся основным направлением в декоре. Знаменитые мордовские «снежинки» украшают центральные колонны при входе в театр. Символичны и четыре бронзовые скульптуры, встречающие зрителей у главного входа: девушка-мокшанка с веткой цветущей яблони; эрзянка с чашей-братиной, символизирующей национальное радушие и гостеприимство; юноша, выпускающий из рук птицу, как символ устремлённости в будущее, и опирающийся на посох старец – аллегорический образ народной мудрости. Эти работы выполнил наш выдающийся скульптор, заслуженный художник Республики Мордовия Николай Филатов.

- Опирающийся на посох старец – аллегорический образ народной мудрости
- Внизу: фонтан, вид на центральный вход

ДРЕВО ЖИЗНИ

Нам, как дизайнерам, хотелось увеличить пространство входной части театра – открыть весь этот «колодец», где мы и расположили центральную установку, светильник «Древо Жизни мордвы».

Эта достаточно крупная, в несколько ярусов, работа проходит через все этажи здания, как бы прорастая сквозь театральное пространство и устремляясь ввысь. Мы хотели, чтобы прочитывалась символическая связь: самый известный мордовский скульптур Степан Эрьзя работал в дереве, и основная композиция национального театра тоже выполнена из дерева (резьбой занимались студенты Института национальной культуры под руководством художника декоративного искусства Ивана Козина).

В этой композиции мы попытались объединить все этнические символы мордвы. Корнями древо уходит в землю – и первый уровень посвящён крестьянину-землепашцу и всему, что связано с земледелием. На втором ярусе расположились народные мифологические образы – языческие символы, которым поклонялась мордва: Вирява – богиня леса, Видява – богиня воды, Паксява – богиня полей... Ещё выше – на кронах древа – разместились птицы и цветы. А всё это вместе устремляется к Солнцу!

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ

Вместе с театром в здании располагается «Поволжский центр культур финно-угорских народов». В этой связи прославился на весь мир зал с круглым столом, расположенный на втором этаже театра, который в июле 2007 года в рамках Международного фестиваля «Шумбрат, Финно-Угрия» принимал важных гостей. Здесь произошла встреча четырёх глав: Президента России Владимира Путина, Главы Республики Мордовия Николая Меркушкина, Президента Финляндии Тарьи Халонен и премьер-министра Венгрии Ференца Дюрчаня. Для нашей республики это было очень важное событие.

- **Справа: светильник «Древо Жизни мордвы» (резьба, дерево), авторы – И.П.Щанкин, Н.Т.Арбузов, исполнитель – И.В.Козин**
- **Внизу: зал с круглым столом. Встреча четырёх глав: Президента России Владимира Путина, Главы Республики Мордовия Николая Меркушкина, Президента Финляндии Тарьи Халонен и премьер-министра Венгрии Ференца Дюрчаня. 2007 год**

■ Интерьеры театра

■ Справа на странице: фрагмент светильника «Древо Жизни мордвы»

1

2

3

4

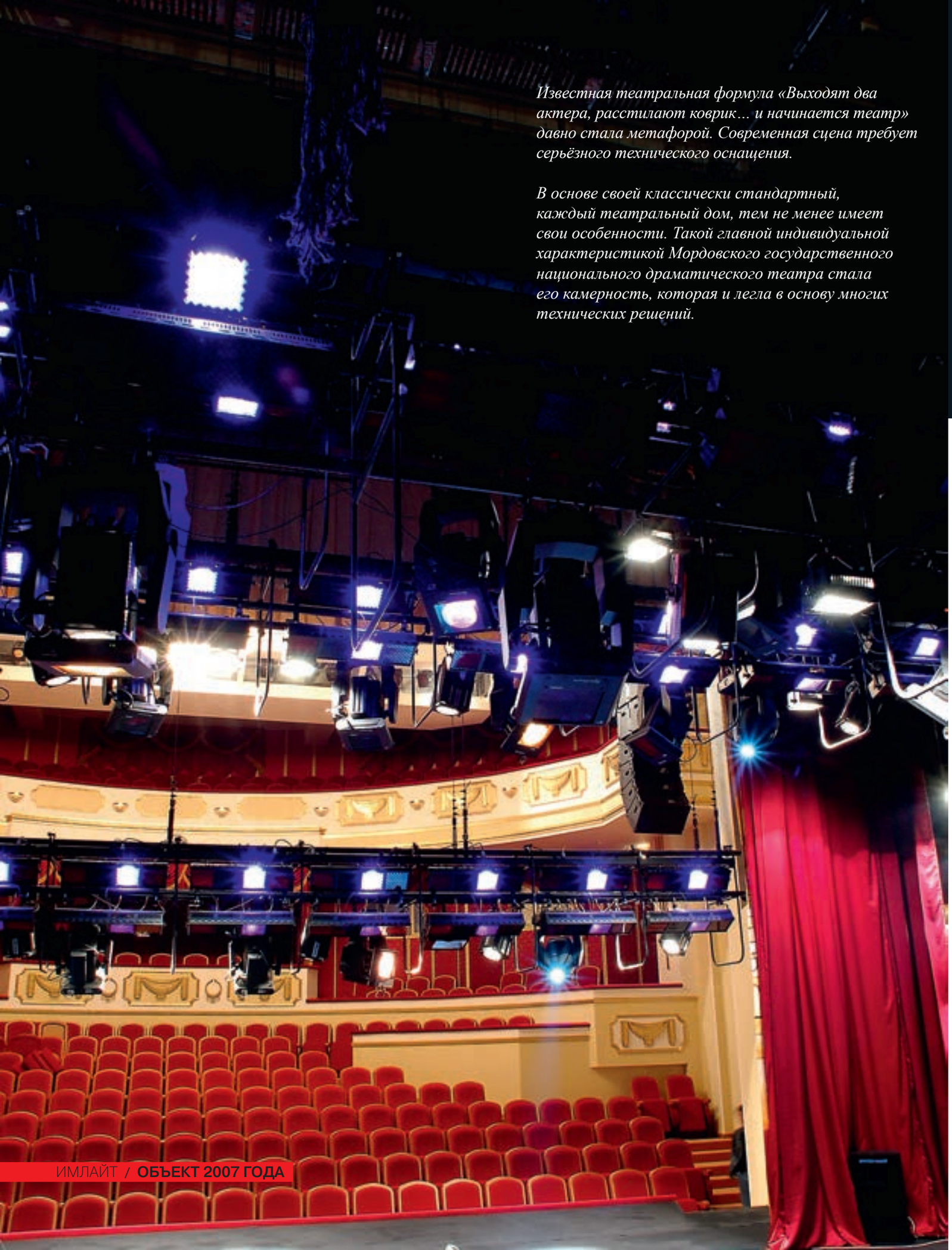
- 1. Уютные холлы
- 2. Вестибюль театра
- 3. Занавес украшен мордовским орнаментом (авторские эскизы Р. Каримовой и О. Филипеня)
- 4, 5. VIP-ложа

В ЗРИТЕЛЬНОМ ЗАЛЕ

Интерьер небольшого по размерам (чуть больше 300 мест) зрительного зала выдержан в национальном стиле. Для декора балконов мы использовали стилизованные элементы мордовского костюма сюльгам и коргалкст, чередуя их с декоративными хрустальными светильниками. Особое внимание было уделено занавесу, который разрабатывали и выполняли по авторским эскизам Риммы Каримовой и Олеси Филипеня.

5

Зрительный зал на 226 мест



Известная театральная формула «Выходят два актера, расстилают коврик… и начинается театр» давно стала метафорой. Современная сцена требует серьёзного технического оснащения.

В основе своей классически стандартный, каждый театральный дом, тем не менее имеет свои особенности. Такой главной индивидуальной характеристикой Мордовского государственного национального драматического театра стала его камерность, которая и легла в основу многих технических решений.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ПЬЕСА

Механика сцены – IMLIGHT (Россия).
Реконструкция театра серьёзно коснулась его строительных конструкций: проектные расчёты показали необходимость подъёма отметки кровли над сценой на несколько метров. В результате выполненных генподрядчиком работ появились классические театральные «две высоты сцены», технологически необходимые для размещения и подъёма декораций и кулис.
Театральные дороги антрактно-раздвижного и попланного занавесов выполнены подъёмно-опускными и оснащены электроприводами с плавной регулировкой скорости.
Электрические лебёдки сценических подъёмов с тормозными системами MAYR (Германия) размещены стандартно – на галереях.
В соответствии с техническим заданием часть декорационных подъёмов с ручным приводом: такое решение не редкость для драматического театра.

- Слева: верхняя машинерия. Софитные подъёмы
- Вверху: оборудование постановочного освещения
- Внизу: постановочное и эффектное освещение сцены. Вращающаяся голова DTS

ЛУЧ СВЕТА В ТЕАТРАЛЬНОМ ЦАРСТВЕ

Световое оформление – соавтор сценического действа. Световая партитура создаёт эмоциональный образ спектакля. При организации постановочного освещения в национальном драматическом театре использовалось классическое световое оборудование с традиционными источниками света (лампы накаливания).
Небольшие размеры зрительного зала обусловили требования бесшумности и компактности к применяемым приборам (прожекторы и светильники Selecon, ETS, вращающиеся головы DTS).
В сотрудничестве с коллегами из компании «Система» для театра разработана специальная серия дистанционно управляемых прожекторов NAVIGATOR. В комплексе со скроллерами «СПЕКТР» эти приборы успешно эксплуатируются в театре и по сей день.
Надёжным и простым в обслуживании оборудованием оснащена сцена малого зала. Это театральные светильники Imlight (Россия), прожекторы Teclumen (Италия), генераторы спецэффектов Le Maitre (Англия) и JEM (Дания). При необходимости всё дополнительное оборудование может быть использовано и на главной сцене театра – системы управления и резерв грузоподъёмности софитов предусматривают такую возможность.

Малый зал. Приборы заливающего света Linea Stage ИМЛАЙТ (Россия)

Главная сцена. Софит №1

Малый зал. Выносное освещение.
Theatre Spot 1200 ИМЛАЙТ (Россия)

1. Главная сцена. Постановочное освещение.
Элемент софита №1

2. Помещение диммерной.
Силовое оборудование ИМЛАЙТ (Россия)

3. Комната светооператора.
Прожектор следящего света Teclumen (Италия)

1

2

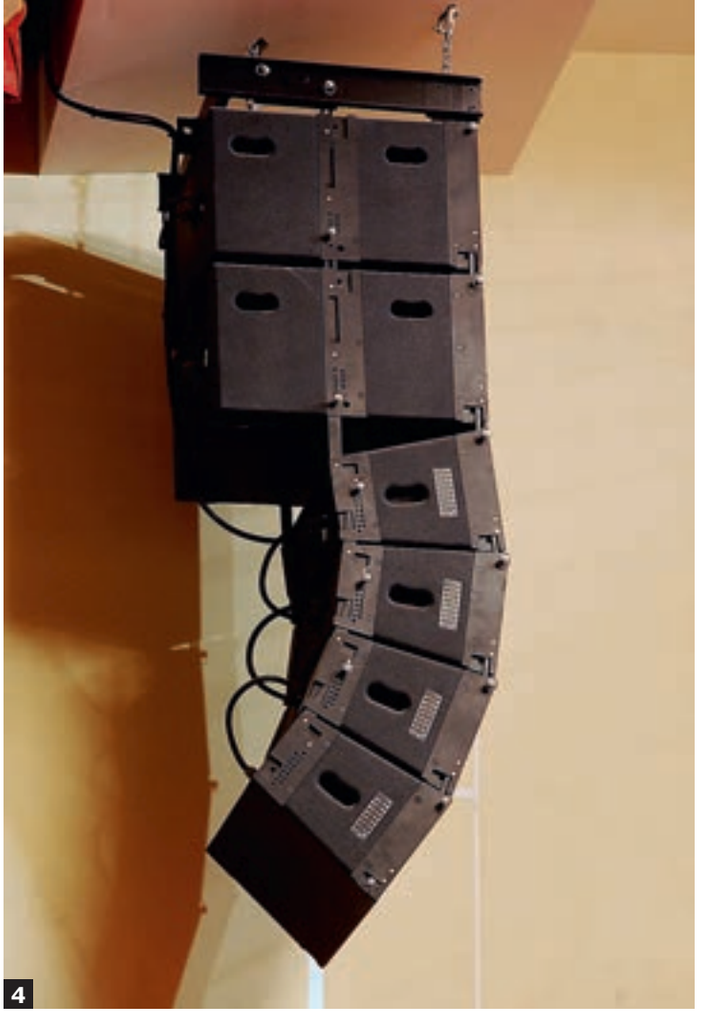
3

СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ

Камерный зал и грамотное архитектурное решение сделали акустику почти идеальной. Близость зрителя к сцене, к актёрам, когда повествование может идти на полутонах, делают атмосферу сценического действа более доверительной, и контакт актёра со зрителем в такой обстановке устанавливается быстрее.
Для музыкального оформления спектаклей, проведения концертов и торжественных мероприятий национальный театр имеет также полный комплект необходимого звукового оборудования.
Для достижения визуального эффекта и физического удобства (свободного прохода на сцену) сабвуферы подвешены наверх вместе с линейным массивом.

- Основа звукоусилительного комплекса зрительного зала и сценического пространства реализована на акустических системах итальянской компании X-Treme и Peecker Sound
- В качестве портальных систем используются левый и правый кластеры, выполненные на широкополосных акустических системах типа мини-линейный массив (XTMLA)
- Центральное оборудование производства Англии, Дании, Японии
- Радиосистемы Mipro
- Система технологической связи (интерком) Clear-Com

Система синхронного перевода построена на базе оборудования российского производства (100 комплектов индивидуальных наушников).
В студии звукозаписи театра можно записать фонограммы и музыку к спектаклям. В фойе установлена система трансляции для проведения праздников.



4

- 4. Кластер портальных акустических систем, состоящий из двух сабвуферов XTMLAS и четырёх широкополосных элементов линейного массива X-Treme Mini Line Array
- 5. В портальных ложах вместе с театральными прожекторами расположены дополнительные группы громкоговорителей для озвучивания первых рядов зрительских мест in-fill
- 5. На балконе – правая осветительная ложа

5

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМЕНИ И.М.ЯУШЕВА

Государственный музыкальный театр имени И.М.Яушева в 2011 году справил долгожданное новоселье.

Исполнив на церемонии открытия новой сцены свиридовское «Время, вперёд!», гость вечера – Государственный симфонический оркестр под управлением Владимира Федосеева – как будто настроил коллектив на особый режим работы, задал темп для дальнейшего творческого пути – и театр, не успев обжиться в большом и красивом доме, быстро освоился в новом творческом пространстве, наполнив его операми и оперетами, балетами, фестивалями, концертными вечерами...

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ТЕАТР имени И. М. ЯУШЕВА

Репертуар

В основе репертуарной афиши театра – классика оперной сцены «Севильский цирюльник» Дж.Россини, «Мадам Баттерфляй» Дж.Пуччини, «Кармен» Ж.Бизе. Одни из любимых жанров саранских зрителей – оперетта и музыкальная комедия. На сцене театра идут «Голубая мазурка» Ф.Легара, «Марица» И.Кальмана, «Старинные амуры» А.Семёнова и премьеры 77-го театрального сезона – гала-концерт «Да здравствует любовь!» по опереттам И.Кальмана и музыкальная комедия В.Баскина «Подлинная история поручика Ржевского».

Главный балетмейстер театра Алексей Батраков акцент делает на современную хореографию. Творческим почерком постановщика стало его участие в создании либретто для большинства своих работ. В театральной афише – балет в 2-х отделениях «Другое настоящее», составленный из оригинальных танцевальных номеров, одноактный балет «Петрушка» И.Стравинского, «Корабль дураков» – по сюжетам картин Иеронима Босха на музыку Рихарда Вагнера.

Батраков – ученик Михаила Лавровского и Романа Виктюка, свою творческую карьеру он начинал в Нижнем Новгороде, затем – Москва, работа в Театре Романа Виктюка, а с 2008 года Алексей – главный балетмейстер Государственного музыкального театра имени И.М.Яушева.

Для поклонников классики в репертуаре «Лебединое озеро» П.И.Чайковского (постановка народного артиста РСФСР Валерия Миклина), «Жизель» А. Адана, «Шопениана» (постановка Ольги Васильевой), вечер классического балета «Гран па» в 2-х отделениях, составленный из фрагментов балетов «Спящая красавица», «Корсар», «Баядерка», «Тщетная предосторожность», «Щелкунчик» и др. (балетмейстер-постановщик – заслуженный артист России Сергей Цветков). В постановке Сергея Цветкова 77-й театральный сезон увенчала премьера балета А.Минкуса «Дон Кихот».

Детский репертуар воспитывает вкус у совсем юной аудитории и формирует завтрашнего взрослого зрителя. Театральная афиша приглашает на музыкальную сказку Е.Птичкина «Анфиса-Краса и сказочные чудеса», мюзиклы И.Якушенко «Царевна-лягушка» и «12 месяцев» современного петербургского композитора Владимира Баскина. Детский балетный спектакль по мотивам симфонической сказки С.Прокофьева «Петя и волк» знакомит школьников со звучанием духовых инструментов симфонического оркестра. Современные технологии радуют детей в мюзикле А.Спадавеккиа «Золушка». Сказка, рассказанная Шарлем Перро в XVII веке, дожила до времён 3D.

- **Вверху: мюзикл для детей А.Спадавеккиа «Золушка», 2012 г. Золушка — И. Пикард, Принц — Е. Баландин. Режиссёр — А. Батраков**
- **Внизу: И.Кальман «Марица», 2012 г. Марица — И. Пикард. Режиссёр — Б. Лагода. Дирижёр – С. Кисс**
- **Справа на странице: сцена из балета «Корабль дураков» по сюжетам картин И.Босха на музыку Р.Вагнера. 2009 г. Балетмейстер-постановщик — А. Батраков**

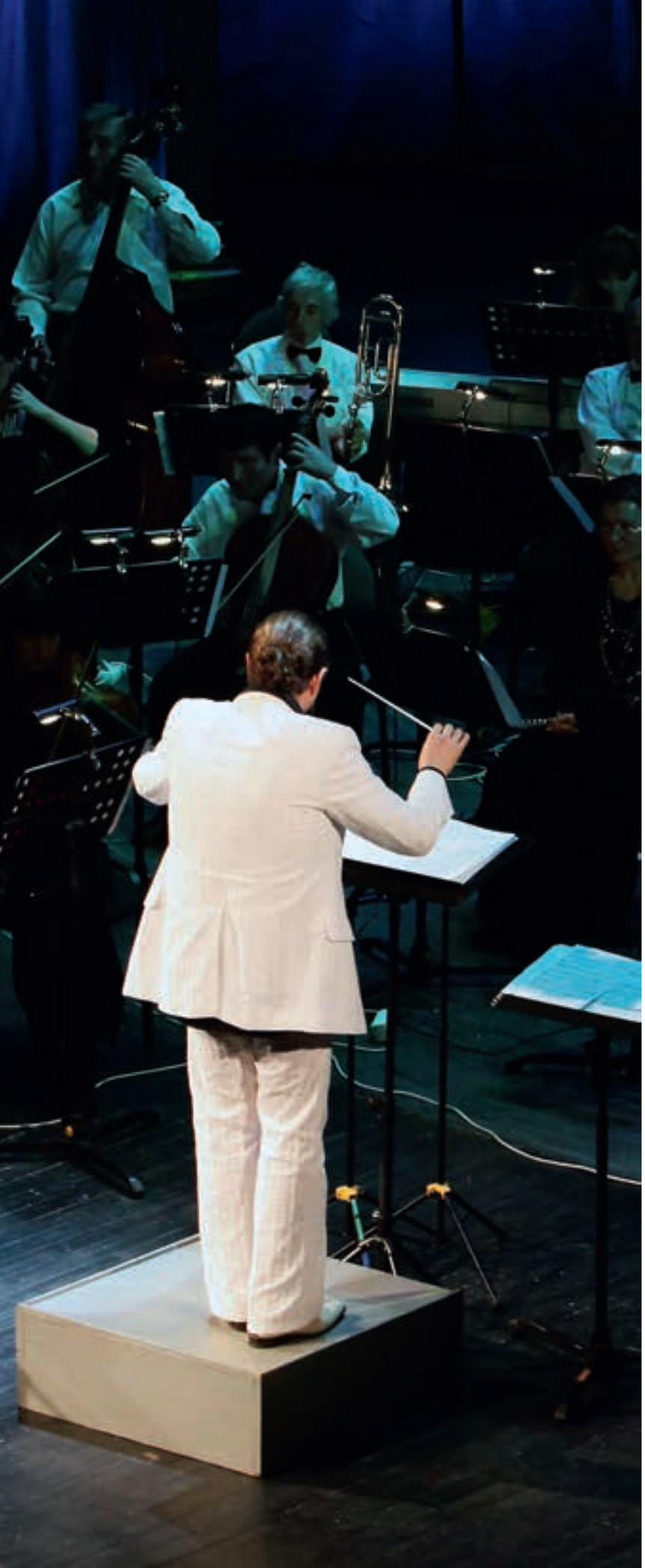
- Слева на странице:
  гала-концерт фестиваля классического балета «Браво!», 2011 г.
  «Полёт влюблённых» (по картине М.Шагала «Над городом»), муз. Э.Морриконе. Исполняют Д. Владимиров и Н. Царёва.
  Хореография А. Батракова

- Вверху: вечер классического балета «Гран па», 2010 г.
  Сцена из балета Л.Минкуса «Дон Кихот».
  Китри — Р. Белоглазова, Базиль — Д. Владимиров.
  Балетмейстер-постановщик — заслуженный артист РФ С. Цветков

- Внизу: вечер классического балета «Гран па», 2010 г.
  «Адажио» из балета П.Чайковского «Спящая красавица»
  Балетмейстер-постановщик — заслуженный артист РФ С. Цветков

Дж.Пуччини «Мадам Баттерфляй», 2008 г.
Чио-Чио-Сан – Наталья Макарова. Режиссёр – заслуженный деятель искусств РФ, РМ, народный артист РМ Владимир Долгов.
Дирижёр – Медет Тургумбаев
(спектакль восстановлен на новой сцене в 2012 г.)

Фестиваль «Рождественская звезда», 2013 г.
Нина Никитина-Сканави («хэнд-панд Бали») и оркестр Государственного музыкального театра имени И.М.Яушева РМ, дирижёр – С. Кисс



Фестивали

Театр гостеприимен. Помимо пёстрой гастрольной афиши здесь бурлит активная фестивальная жизнь.
Фестивали – жанр благодарный. Для зрителей они – виртуальные путешествия по разным театрам, для участников – катализаторы творческих процессов. И действительно, что может вдохновить и подстегнуть сильнее, чем общение с коллегами по цеху, мастер-классы мэтров, обмен опытом и совместные творческие проекты.

Ежегодно в театре проходит фестиваль классической музыки «Классика, браво!», фестивали «Декабрьские дивертисменты» и «Рождественская звезда». Программа встреч разнообразна. Полёт фантазии главного дирижёра театра Сергея Кисса постоянно интригует саранского зрителя. Так, второй рождественский фестиваль ознаменовался мировой премьерой. С оркестром солировал балийский звуковысотный ударный инструмент «хэнд-панд Бали». Привезла диковинку в Саранск альтистка Нина Никитина-Сканави. Обсуждая с Сергеем Киссом программу второго отделения, она откликнулась на его просьбу показать зрителю что-то новое и вскоре ею специально для «хэнд-панд Бали» и оркестра было написано музыкальное произведение, исполненное на фестивале.

При поддержке министерства культуры и туризма РМ в театре два года подряд проходил международный фестиваль классического балета «Браво!», призванный поддержать балетную культуру республики, познакомить публику с образцами балетного искусства, а также создать в Поволжье новую фестивальную площадку. В 2012 году мордовские зрители увидели выступления звёзд балетной сцены театров Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Риги, Минска.

Ровесник «Браво!» – фестиваль вокального искусства имени И.М.Яушева, который также проходит под патронатом министерства культуры и туризма РМ.
Первый фестивальный год запомнился оригинальным «королевским турниром», устроенным лучшими российскими и зарубежными басами, баритонами и тенорами – гостями Саранска были звёзды оперной сцены, работающие с фондом Давида Гвинианидзе «Таланты мира».
Второй фестиваль приготовил новые сюрпризы. Всё началось с «лёгкой руки» «Севильского цирюльника» в исполнении солистов Москвы, Санкт-Петербурга и Саранска. На следующий вечер зрители увидели оперу Телемана «Пимпиноне, или Неравный брак» Московского государственного академического камерного театра имени Б.А. Покровского. А в заключительном гала-концерте, посвящённом 130-летию со дня рождения Имре Кальмана, принимали участие все гости фестиваля.
Этот праздник музыки состоялся благодаря федеральной программе Министерства культуры России, включающей в себя гастрольные туры Санкт-Петербург – Саранск и Москва – Саранск, и был посвящён 1000-летию празднования единения мордовского народа с народами Российского государства. Особой гордостью для саранской публики стал тот факт, что все три дня фестиваля виртуозам оперы аккомпанировал оркестр музыкального театра под управлением дирижёра Сергея Кисса.

Фестиваль классического балета «Браво!», 2012 г. П.Чайковский «Лебединое озеро».
В главных ролях – солисты Михайловского театра (Санкт-Петербург):
Одетта — О. Степанова, принц Зигфрид — М. Шемиунов.
Балетмейстер-постановщик — народный артист РСФСР В. Миклин

Театральные туры Москва — Саранск, Санкт-Петербург – Саранск. 2012 г. Гала-концерт «Да здравствует любовь!», посвящённый 130-летию со дня рождения Имре Кальмана. Режиссёр — заслуженный деятель искусств РФ Г. Спектор. «Морская песня» из оперетты «Принцесса цирка»

Театральные туры Москва – Саранск, Санкт-Петербург – Саранск. 2012 г. Московский государственный академический Камерный музыкальный театр имени Б.А.Покровского. Г.Ф.Телеман «Пимпиноне». Веспетта – И. Алексеенко, Пимпиноне – Р. Шевчук. Режиссёр – заслуженный деятель искусств Эстонии А. Микк

Театральные туры Москва — Саранск, Санкт-Петербург – Саранск. 2012 г.
Гала-концерт «Да здравствует любовь!» Финал

Дирижёр & оркестр

Выпускник Московской консерватории по специальности «Хоровое дирижирование» (класс профессора Б.М.Ляшко) и «Оперно-симфоническое дирижирование» (класс профессора Г.Н.Рождественского), лауреат Международного конкурса «Классическое наследие» и Республиканской театральной премии имени Ст.Ермолина (Республика Коми), работавший в театрах Москвы и Сыктывкара, Сергей Кисс возглавил оркестр музыкального театра имени И.М.Яушева в 2010 году. Вспоминая разнообразие программ, сделанных коллективом под его руководством – и это помимо больших оперных и балетных спектаклей – с трудом веришь, что оркестр работает в сложных условиях неполной комплектации. Поставку творческих кадров для музыкального театра обеспечивает консерватория, и сегодня вопрос организации – пусть пока не собственного музыкального университета,

а для начала только его филиала – решает министерство культуры и туризма РМ. Отдача от этого давно ожидаемого события, думается, не заставит себя ждать: художественные планы и творческая энергия Сергея Кисса ждут подкрепления музыкантов-профессионалов.
В планах театра работа над операми «Пиковая дама» П.И.Чайковского, «Сельская честь» П.Масканьи, «Трубадур» Дж. Верди и рок-оперой «Он и Она» современного композитора Сергея Терханова.

■ Л.Минкус «Дон Кихот», 2013 г. Дон Кихот – А. Батраков, Санчо Панса – Е. Тюленев, Лоренцо — С. Цветков. Балетмейстер-постановщик – заслуженный артист РФ С. Цветков. Дирижёр – С. Кисс

■ Организатор Судосевской оперной труппы В.С. Серова

КРЕСТЬЯНСКАЯ ОПЕРНАЯ ТРУППА

Мордва удивительно музыкальна. Одно из ярких тому подтверждений – история оперной труппы в селе Судосево.
В 1891 году известный музыковед, педагог, просветитель и общественный деятель Валентина Семёновна Серова приехала в село Судосево (Большеберезниковский район Республики Мордовия) с благотворительными целями. Создав в селе детскую хоровую капеллу, Серова, восхищаясь красотой и талантом местных крестьянских девушек и парней, проявила необычайную смелость и организовала самодеятельную оперную труппу. На свои средства она построила народный дом с просторной сценой, привезла инструменты, сама стала преподавать музыкальную грамоту, рассказывала новоиспечённым студийцам о композиторах, знакомила с лучшими произведениями русской оперной сцены.
Под руководством Валентины Семёновны малограмотные (а то и вовсе неграмотные) крестьяне добились невероятных успехов: оперная труппа (со временем коллектив вырос до 40 человек) успешно исполняла не только отдельные партии из «Князя Игоря» Бородина, «Жизни за царя» и «Сусанина» Глинки, «Снегурочки» Чайковского, но и целые оперные произведения. Артисты-любители сами готовили театральные костюмы, с помощью местных самобытных художников расписывали декорации. Всё делалось всерьёз, тщательно и с любовью.
Судосевцы впервые поставили написанные Валентиной Серовой оперы «Ермак», «Илья Муромец», «Зори над Россией». В опере «Встрепенулись» были использованы народные мордовские мелодии.
Достигнув определённого уровня постановок, судосевцы стали гастролировать. Первая поездка состоялась в Пензу, где была с успехом исполнена опера «Рогнеда» А.Н.Серова. А вот оперное сочинение В.Серовой «Уриэль Акоста» уже увидели Казань, Симбирск, а также столицы – Петербург и Москва. Для того времени гастроли – да ещё крестьянской оперной труппы – были событием исключительным.
Вызывает уважение и восхищение факт, что все эти хлопоты были не однодневной забавы ради. Судосевская крестьянская оперная труппа просуществовала долгие годы.

1

■ 1. Мокшанки Спасского уезда Тамбовской губернии (фото М.Евсевьева)

■ 2. Оркестр народных инструментов под управлением Л.И. Воинова. 1938 г.

■ 3. Л.И. Воинов , 1957 г.

2

3

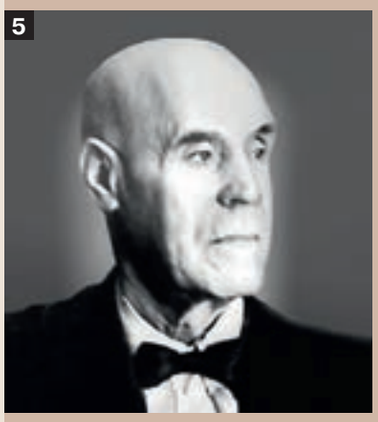
МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКАЯ СТУДИЯ: ПЕРВЫЕ ГОДЫ

В начале XX века оперные постановки для саранского зрителя становятся постоянными благодаря гастролям: гостей принимал летний театр Пушкинского сада. Собственный народный передвижной театр в Саранске был создан в 1918 году при содействии пролеткульта. Это был коллектив, в котором вместе со взрослыми принимали участие школьники. Шла Гражданская война, и артистам театра помимо показа спектаклей приходилось также вести агитационно-пропагандистскую работу. Интересно, что уже в то время любители сцены наряду с драматическими произведениями ставили оперные спектакли. Передвижной театр систематически выступал на сценах рабочих клубов в Саранске, показывая отрывки из «Бориса Годунова» Мусоргского, «Евгения Онегина» Чайковского и «Русалки» Даргомыжского.

К 20-м годам XX века относится попытка создания первых оперных произведений композиторами Мордовии. В 1924 году руководитель оркестра русских народных инструментов города Темникова Леонид Иванович Воинов написал и поставил оперу на сюжет пушкинской «Сказки о попе и работнике его Балде», которая была исполнена самодеятельными артистами.

В 1930 году – в год преобразования Мордовского национального округа в Мордовскую автономную область – был проведён набор в первую национальную музыкально-драматическую труппу. Набор объявили 1 сентября 1930 года. Из 300 человек, подавших заявления о приёме, было отобрано 18, все они были зачислены на стипендию. Музыкальным руководителем студии стал певец и музыкант, в прошлом солист Шаляпинской оперной труппы П.Органов, за драматургическую часть отвечал Ф.Куликовский. Молодой коллектив должен был ставить на сцене Саранского городского любительского театра на эрзянском и мокшанском языках по два спектакля и по два концерта в месяц. За короткое время была подготовлена концертная программа из вокально-хоровых и концертных номеров, в которой преобладали мордовские народные песни и мордовский фольклор. Коллектив успешно выступал в Саранске, в колхозах и совхозах области, зачастую

4



5

- 1. Театр на гастролях. 1961 г.
- 2. Основатель Мордовского музыкально-драматического театра П.А. Органов. 1936 г.
- 3. Мордовский композитор Л.П. Кирюков. 1939 г.
- 4. Группа артистов Мордовского музыкально-драматического театра. 1939 г.
- 5. Руководитель музыкального театра Ф.П. Вазерский
- 6. Сцена из оперетты К. Миллёкера «Нищий студент» (постановка 1969 г.), Лаури – заслуженная артистка РМ Г. Канурина, Владек – заслуженный артист РФ, народный артист РМ В. Яковлев

6

концерты приходилось повторять, ведь зрители приходили и из соседних селений, расположенных в 3-5 км.

В 1931 году труппа была переименована в Мордовскую музыкально-драматическую студию. Второй год начался по специально разработанному плану, составленному применительно к среднему театральному учебному заведению. Студия была призвана подготовить актёрское ядро для Мордовского профессионального театра. Для преподавания были приглашены композитор Л.Кирюков, режиссёры передвижной русской труппы городского театра В.Познанский и В.Островский.

В свой третий театральный сезон в 1932 году музыкально-драматическая труппа-студия была реорганизована в национальную труппу и после её слияния с русской группой был образован Мордовский национальный театр, которому было предоставлено отдельное здание.

Сразу после создания профессионального Национального театра встал вопрос об открытии театра музыкального. И вскоре представился удобный случай.

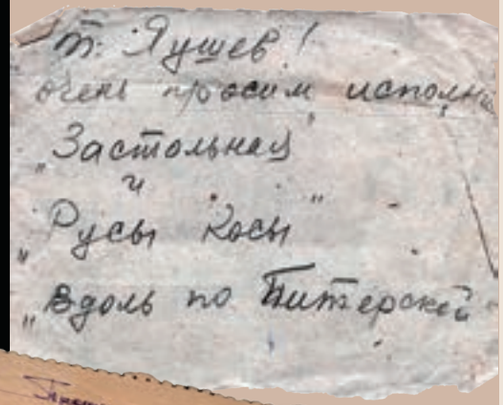
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

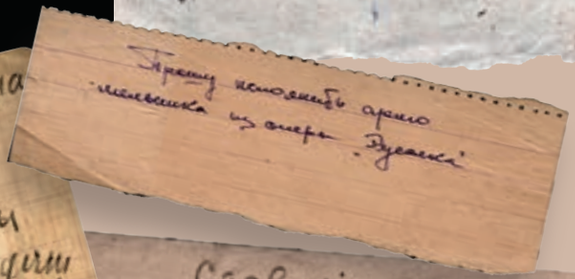
В 1935 году в Саранск прибыл на гастроли передвижной музыкальный коллектив с богатым репертуаром, состоящим из классических оперетт. По согласованию с труппой большая её часть с 1 сентября 1935 года была принята на постоянный бюджет Наркомпроса МАССР.

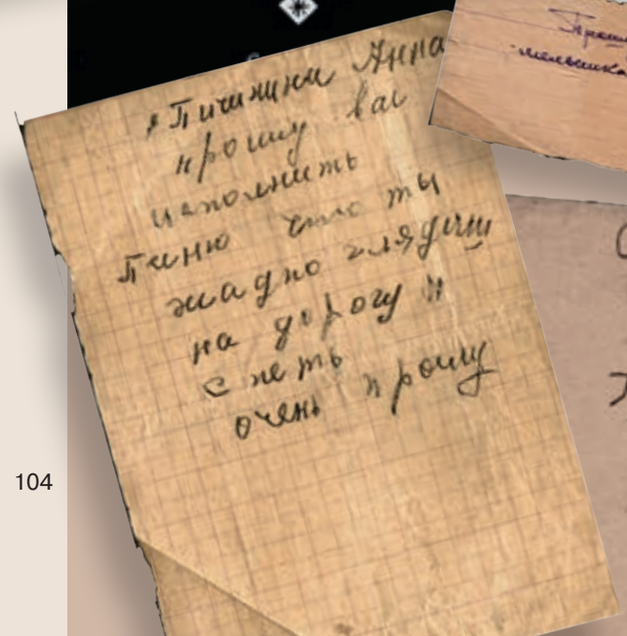
28 ноября 1935 года опереттой К.Миллёкера «Нищий студент» театр открыл свой первый сезон. Через год в его репертуаре было уже 12 оперетт, среди которых «Весёлая вдова», «Цыганская любовь» Ф.Легара, «Сильва» И.Кальмана, «Ярмарка невест» В.Якоби.

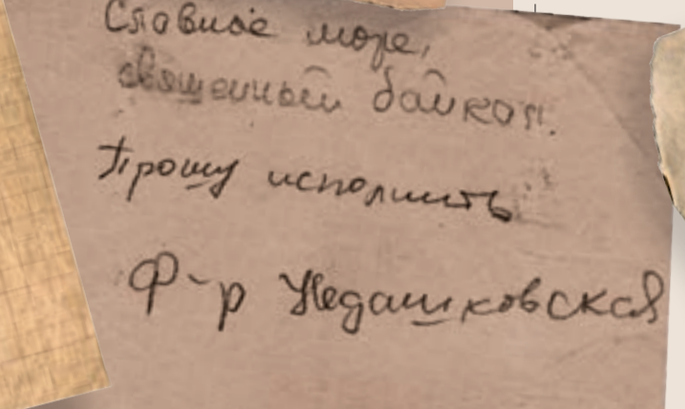
В 1937 году труппу возглавил Фёдор Петрович Вазерский, а шефство над молодым коллективом взял Большой театр, который предоставил для первых спектаклей декорации и костюмы. Сезон 1937 года был открыт оперой П.И.Чайковского «Евгений Онегин». Партию Гремина исполнил первый профессиональный мордовский певец, выпускник Московской консерватории имени П.И.Чайковского, заслуженный артист РСФСР, заслуженный и народный артист МАССР Илларион Максимович Яушев.

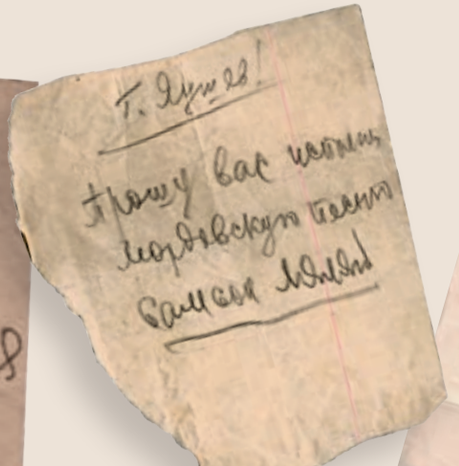
И.М. Яушев. 1957 г.









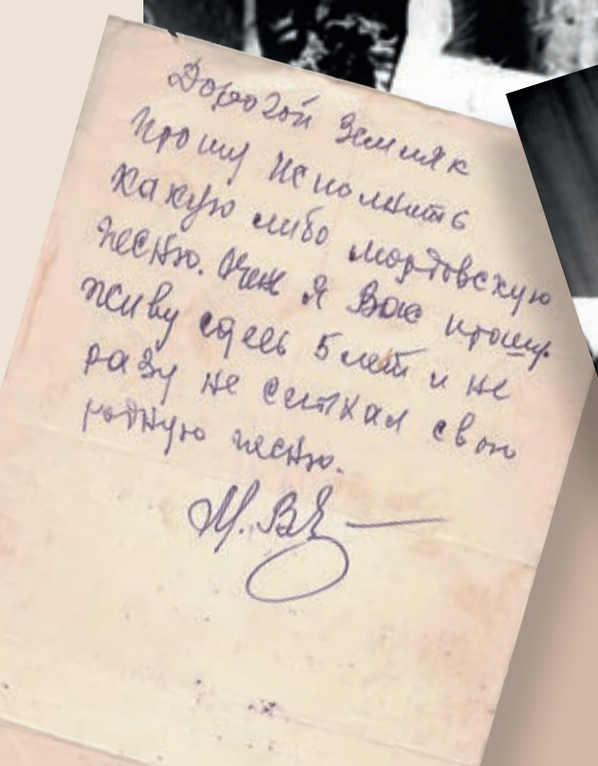


МОРДОВСКИЙ ШАЛЯПИН

Илларион Яушев родился в селе Лобаски Ичалковского района Республики Мордовия. Свою вокальную карьеру он начал в восемь лет, придя петь в церковный хор. Дальше в творческой биографии певца будут Нижегородский музыкальный техникум, музыкальный техникум при Московской государственной консерватории, оперная студия Большого театра. Неизменной основой всех этапов становления большого артиста, источником вдохновения и радостного труда станет его тесная связь с народным мордовским фольклором. В годы учёбы певец часто приезжал на родину, собирал, записывал и обрабатывал народные песни, с которыми в 1927 году дебютировал на радио, а через год выпустил первую грампластинку на родном языке. По окончании оперной студии Яушев создал национальный хор в мордовском землячестве (г. Москва).

После возвращения в 1937 году в Саранск Илларион Максимович поступил в труппу Мордовского государственного театра оперы и балета. Публика рукоплескала его Гремину, князю Галицкому, Ивану Сусанину, Пимену, Мельнику, Мефистофелю, Пумразу, дону Базилио. Но артист радовал своих поклонников не только ролями мирового оперного репертуара, но и романсами, народными песнями на русском, мордовском, украинском, башкирском, чувашском, марийском языках. Всё бесконечное разнообразие национальных языков и культур, их духовную чистоту и глубину передавал он в своём творчестве зрителям. И счастлив был тот, кто слышал его бархатный голос.

Илларион Максимович Яушев – заслуженный артист РСФСР, заслуженный и народный артист МАССР. В 1994 году его имя было присвоено Государственному музыкальному театру Республики Мордовия.



Дорогой земляк
Прошу исполнить
какую либо мордовскую
песню. Очень я Вас прошу.
Песню здесь 5 лет и не
разу не слыхал свою
родную песню.

- И.М. Яушев в спектакле «Царская невеста».1956 г.
- В роли Карася в спектакле «Запорожец за Дунаем». 1956 г.
- Гремин в спектакле «Евгений Онегин». 1957 г.
- Записки из зрительного зала с просьбами исполнить любимые песни приходили артисту на каждом концерте

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА «ЛИТОВА»

В самом начале войны была перестроена вся работа театров Мордовии. Поначалу оперная труппа упразднилась в ансамбль оперы, но уже с октября 1941 года снова объединена с театром драмы в единый Мордовский государственный музыкально-драматический театр. 2 июля 1943 года творческий коллектив вновь разъединили на два самостоятельных: Республиканский драматический театр и Республиканский театр оперы. В поддержку оперному театру восстановили ликвидированное в начале войны музыкальное училище, а в сентябре 1943 года открылась Мордовская национальная оперная студия при Саратовской консерватории. И результаты не заставили себя ждать.

- Слева: сцена из спектакля П. Кириллова «Литова»
- Слева: В.С. Киушкин в музыкальной драме «Литова»
- Внизу: художественный руководитель и главный режиссёр театра А.А. Шорин

Л.С. Мандрыкин

Л.И. Колотнев

Обрядовая сцена из спектакля «Литова», постановка 1943 года

В 1943 году оперный театр восстановил легендарный спектакль П.Кириллова «Литова», но уже как музыкальную драму (либретто П.С.Кириллова, музыка Л.П.Кирюкова). История борьбы мордовского народа за своё освобождение в годы крестьянского восстания под предводительством Степана Разина оказалась созвучна военному времени. Шла война, и простые сильные слова, яркие характеры, героические примеры нужны были как никогда.

Режиссёр А.А.Шорин, дирижёр Л.С.Мандрыкин, балетмейстер Л.И.Колотнев и актёры театра создали настоящий народный спектакль с колоритными обрядовыми сценами. Патриотичный в своей основе, он воспринимался не как один из эпизодов исторического прошлого мордвы, а как день сегодняшний – со всеми его бедами, несчастьями и всеобщим стремлением устоять перед испытаниями, навалившимися на плечи народа. Постановка была включена в репертуар Всероссийского смотра национальных театров.

В 1959 году на сцене театра «Литова» была поставлена в третий раз. Яркий образ национальной Жанны д'Арк создала первая мордовская народная артистка России Раиса Макаровна Беспалова.

Р.М. Беспалова в роли Литовы, постановка 1959 года

■ Вверху: сцена из оперы Ш. Гуно «Фауст»

■ Слева: Дж. Верди «Травиата»

Вдохновлённый успехом «Литовы», театр наряду с русской и зарубежной оперной классикой Верди, Гуно, Россини, Чайковского, Римского-Корсакова, Делиба начинает регулярно включать в свой репертуар произведения национальной драматургии, они становятся счастливым талисманом в творческой биографии театра.

Национальный репертуар в разные годы украшали опера Л.Кирюкова «Несмеян и Ламзурь» (1944 г.), музыкальная драма К.Акимова «Невеста грома» (1967), музыкальная комедия Г.Павлова «Мокшанские зори» (1974), музыкальная повесть В.Беренкова «Чародей» (1980), народная музыкальная драма Г.Вдовина «Ветер с понизовья» (1981), музыкальная сказка Н.Кошелевой «Серебряное озеро» (1990), опера М.Фомина «Сияжар» (1995).

В 2012 году на сцене государственного музыкального театра имени И.М.Яушева состоялись сразу две национальные

Г. Сакович в спектакле Л.Кирюкова «Нормальня»

Заслуженная артистка МАССР Р. Князькина в спектакле П.С. Атянина «Невеста грома»

Слева: сцена из оперы М.Фомина «Сияжар», 1995 г. Сияжар – заслуженный артист РФ, народный артист РМ С. Эскин, Нуя – народная артистка РМ М. Максимова

премьеры – концертное исполнение оперы М.Фомина «Патриарх Никон» и балет Н.Кошелевой «Алёна Арзамасская». Обе постановки были приурочены к празднованию 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства.

Концертное исполнение оперы М.Фомина «Патриарх Никон», 2012 г.
Дирижёр-постановщик — Сергей Кисс

Балет
Алёна Арзамасская

Премьера первого мордовского национального балета состоялась 6 октября 2012 года. Приуроченная к празднованию 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства постановка стала событием долгожданным, к которому её создатели шли долгие годы

Над телом мёртвого мужа Алёна поклялась сражаться с несправедливостью – за свободу и счастье крепостного народа

Если театр находится в национальной республике, то в его репертуаре обязательно должны быть национальные постановки – это сохранение традиций и культуры народа, его визитная карточка. Мы рады, что у руководства республики есть понимание, что это важно и что так должно быть.

С другой стороны, национальные произведения не должны становиться уделом одной конкретной народности – язык искусства интернационален, я знаю постановки, на которые приходил, не будучи знаком с культурой этноса, и прекрасно всё понимал и получал удовольствие. И мы в свою очередь стремились сделать балет «Алёна Арзамасская» таким произведением, которое будет интересно не только мордовскому народу, но и почитателям балетного искусства за пределами республики. А здесь соблюдается правило: если всё сделано с душой, с умом, то зритель обязательно это оценит и будет приходить в театр.

■ Сергей Кисс, главный дирижёр театра, дирижёр балета «Алёна Арзамасская»

■ Сцена из балета «Алёна Арзамасская». «Свадебный поезд»: гости провожают жениха Кузьму и невесту Алёну (Алёна – заслуженная артистка РМ Елена Рогудяева, Кузьма – Дмитрий Владимиров)

Эта постановка ждала своего времени. Мы переехали в новое здание, начали обживаться и результатом первого года нашей работы стала премьера балета «Алёна Арзамасская». Спектакль стал важным событием юбилейного 2012 года, когда мы праздновали 1000-летие единения мордовского народа с народами Российского государства.

Сейчас, когда премьера позади, а балет активно идёт в репертуаре театра, мы видим, что спектакль собирает аншлаги, на него идёт зритель, и на сегодняшний день это очень востребованная постановка. Особенно приятно наблюдать, что зрительская аудитория абсолютно разная – и школьники, и студенты, и люди старшего возраста. Спектакль получился интересным – и музыкально, и в плане балетной режиссуры.

Центральная фигура балета – реально существовавший исторический персонаж Алёна Арзамасская – национальная мордовская героиня. Я считаю, что это достойная тема, чтобы сделать

Алёна родилась в крестьянской семье в селе Выездная Слобода под Арзамасом (отсюда Арзамасская). После гибели мужа она ушла в Николаевский монастырь, где обучалась грамоте и секретам народного врачевания травами.

Когда волна крестьянского восстания под предводительством Степана Разина докатилась до окрестных уездов, Алёна тайно покинула монастырь. Сменив монашеское платье на воинскую одежду, она собрала и возглавила семитысячный отряд крестьян. Вместе с отрядом атамана Фёдора Сидорова, освобождённого Разиным из саранской тюрьмы, повстанцы вошли в город Темников.

После ожесточённого кровопролитного сражения с войском Юрия Долгорукова мятежники потерпели поражение. Алёна была схвачена, подвергнута пыткам и сожжена на костре.

балет, и очень достойная музыка – не надо ничего додумывать, настолько самоценно это произведение. Нам оставалось только придать ему достойную огранку. Образ центральной героини получился многоплановым, и этому во многом способствовала музыка, в которой много красоты, глубины, напевности – того, на что можно было опереться в создании характера. Алёна Арзамасская – в контексте конкретной ситуации – получилась не столько политическим персонажем, сколько героиней женственной и человечной, что близко для приходящего в зал зрителя.

Партитура балета рассчитана на высокий уровень музыкантов – в ней множество технических сложностей, а также на более полную комплектацию оркестра, нежели у нас. Оркестрантам была задана очень высокая планка, и я остался доволен этой работой, потому что в процессе её коллектив вырос. В течение всего репетиционного периода мы много общались с Ниной Васильевной Кошелевой, учитывая её пожелания, внося свои предложения, вместе обсуждая сложные моменты музыкального материала. Это была приятная, интересная работа, настоящее сотворчество.

■ **Вверху: бой у ворот города Темникова закончился победой повстанцев**

■ **Внизу: народ Темникова приветствует победителей и приглашает их вступить в город (жена городского приказчика – Маргарита Гринина, Фёдор, сподвижник Алёны – Дмитрий Кенин)**

Бой за Темников.
«Армия смерти» воеводы князя Долгорукова
под покровом ночи проникает в город

Алёна сражалась до последнего, но когда закончились стрелы, её схватили стрельцы (стрельцы – заслуженный артист РМ Сергей Кожанов и Дмитрий Балаев)

В подвале монастыря Алёна подвергалась жестоким пыткам (Долгоруков – Антон Башмаков)

История создания балета

Впервые об Алёне Арзамасской я узнала, будучи студенткой Казанской консерватории, прочитав в журнале «Юность» статью «Мордовская Жанна д'Арк». Меня глубоко тронула трагическая судьба сподвижницы Степана Разина. Когда я рассказала об Алёне своему преподавателю по композиции Борису Николаевичу Трубину, он воскликнул: «Какой сюжет!» И тут же спросил: «А ты не хочешь подумать о сценическом воплощении этой темы?» Так родилась идея создания балетной сюиты – моей дипломной работы.

Я поехала в Москву, в Ленинскую библиотеку, чтобы собрать все исторические сведения о восстании мордовских крестьян и через несколько дней привезла в Казань целую папку конспектов. Работа проходила с большим творческим подъёмом. Вскоре появились вступление, народный праздник, адажио Алёны. Но когда я дошла до четвёртой части, в которой происходит казнь, остановилась… Поняла, что не могу её написать. Это надо было пережить, прочувствовать всю глубину душевных переживаний героини.

Я говорила профессору: «Борис Николаевич, вы понимаете, что её сожгли – и мне надо через это пройти, пропустить через себя?! Она же горит на костре!.. И как я могу это осознать?!..» В ответ он буквально приказал мне работать и ушёл, рассерженно хлопнув дверью.

Нина Васильевна Кошелева, композитор, народная артистка РМ, заслуженный деятель искусств РФ и РМ, автор балета «Алёна Арзамасская»

Я долго сидела в классе за роялем и плакала. Плакала навзрыд и причитала во весь голос, плакала от обиды, беспомощности, от боли в душе. Это были настоящие муки творчества. Поздно вечером я вышла из класса и совершенно измученная пошла пешком в общежитие. Не помню, как дошла, а дома мне стало так грустно, что потянуло к фортепиано. Я села за инструмент, что-то долго наигрывала как во сне и незаметно для себя взяла нотную бумагу и стала писать… В этой музыке было всё, что со мной происходило – гнев, боль, страдание… На следующий день я показала написанное учителю. «Ну вот то, что надо!» – сказал он.

С одной стороны, его строгие меры были жестоки по отношению ко мне, но они были необходимы, и я благодарна своему преподавателю за то, что он, уважая меня, не делал поблажек, помог мне закалить характер, научиться выдержке и стойкости. Как много раз в жизни потом это помогало и спасало меня!

На государственном экзамене мою балетную сюиту дирижировал знаменитый дирижёр – народный артист СССР Натан Рахлин.

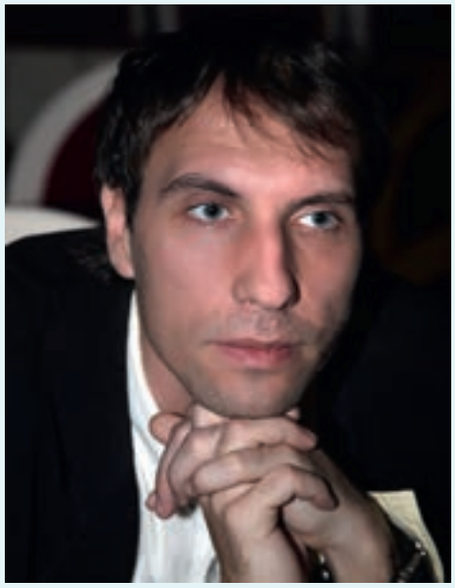
После учёбы жизненные обстоятельства сложились так, что к своему замыслу я вернулась только спустя 30 лет. В 2001 году балет «Алёна Арзамасская» в двух действиях, пяти картинах с прологом был написан полностью и принят художественным советом театра. А затем ещё 12 лет ждал своей постановки на сцене. Моя музыка к балету, дожидаясь премьеры, звучала на фестивалях в исполнении симфонических оркестров Казани, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы, Ижевска. Каждый раз я очень волновалась, ведь вновь и вновь всё пропускаешь через себя.

Но, конечно, самым ответственным моментом стала премьера балета на сцене нашего музыкального театра. Для меня очень важно, что первый национальный балет «Алёна Арзамасская» состоялся и тепло принят зрителями.

Утро казни

Работа над постановкой

Для меня всё началось со знакомства с музыкой – и музыка мне очень понравилась, она меня вдохновила. Но, когда я прочитал либретто, нашёл там много несоответствий. Оставив некоторые очень удачные эпизоды, остальное я переделал, и в итоге либретто получилось соавторским – моим и Юрия Алексеевича Кондратенко.
А дальше начался большой кропотливый труд. Все понимали степень своей ответственности и уровень значимости этой работы – не только в репертуаре нашего театра, но вообще в контексте национального мордовского искусства. Поэтому внимание к постановке балета было повышенным: работу сопровождали несколько худсоветов с подробными обсуждениями готового материала – высказывалось много мнений, часто полярных. К чьим-то советам я прислушивался, что-то не принимал и в итоге сделал так, как это видел сам – по праву хореографа-постановщика спектакля, отвечающего за конечный результат. Сегодня могу сказать: премьера прошла, балет успешно собирает аншлаги, но груз ответственности лежит на плечах до сих пор – за каждое новое выступление.



Алексей Батраков, главный балетмейстер театра, постановщик балета «Алёна Арзамасская»

Прежде чем приступить к постановке, я изучил много материалов. Так как я человек приезжий, то начал с учебников по мордовской культуре: знакомился с этносом – его традициями, обычаями, языком. Делая особый акцент на изучении народных мордовских танцев, отсмотрел большое количество видеосюжетов: что-то брал, что-то отсеивал. Ездил в город Темников, где происходили события восстания – черпал там энергию, подпитывался атмосферой места: посетил краеведческий музей, был в монастыре, на самой площади, где сожгли Алёну Арзамасскую. Сейчас уже трудно представить, каким оно было 300 лет назад, но всё-таки эта поездка мне очень помогла в осмыслении всей истории. Особенностью и трудностью постановки стал поиск особого пластического

Сцена перед казнью, противостояние Алёны и воеводы князя Долгорукова

языка, хореографической лексики танца. Балет – искусство академическое, и мы не могли показывать на сцене фольклор в чистом виде в то время как речь шла именно о народе и народности. Поскольку это национальный балет, нам важно было сохранить традиции и колорит. Поэтому приходилось создавать некий синтез – «три в одном»: на основе классического танца делать стилизацию народного танца, добавляя современность. По моему мнению, и, судя по отзывам, в результате получился достаточно удачный сплав трёх стилей и направлений, притом что основа всему всё-таки академическая.

Я первый раз работал с национальным материалом, с национальной музыкой и могу сказать, что работать с ней, конечно, намного труднее. Вообще, мордовская музыка достаточно сложна. В ней есть красота, лирические напевы, а есть такие моменты, когда невозможно просчитывать ритм. За время подготовки я выучил весь балет наизусть и затем ориентировался уже легко. А вот артистам было очень тяжело: первое время, когда мы начинали работать, они не слышали, не чувствовали музыки: постоянное сбивание ритмов, привыкание к особому, мордовскому, колориту проходило долго. Ближе к премьере артисты прониклись глубиной и красотой музыкального материала, стали раскрываться, понимать – передавать это в танце.

То, что я стал соавтором либретто, очень помогло мне в работе. Я делал то, о чём хотел рассказать. Алёна Арзамасская – женщина-воин, но я выносил на первый план, что она женщина. Несмотря на то, что она вела за собой армию, и, как свидетельствуют первоисточники, была мужеподобной – всё равно была женщиной с тяжёлой трагической судьбой. Балетные либретто требуют своих правил, здесь особые требования к драматургии материала: мы должны показать на сцене чувства – высокие, низкие, главное – чувства. Я сочинял историю о внутренних переживаниях Алёны, о её духовном росте – от девушки-невесты до воина – мудрой руководительницы, которой в конце предстоит нести за всё ответственность. Я хотел показать её путь от простой крестьянки до народной героини, избегая при этом идеологических акцентов, хотя в музыке это есть – звучат нотки, написанные в советское время, звучит «гимн славе» – особенно отчётливо его слышно в конце произведения, и нам приходилось это сглаживать, убирать на визуальные эффекты. Так, в сцене сожжения звучит тема Алёны – мы решили эту сцену с помощью спецэффектов и видеоинсталляции, чтобы получился эффект именно сжигания. Я не хотел делать из неё икону – это была женщина. Мы показали кусочек из жизни народной героини, стараясь избежать штампов, не диктуя условий, не делая оценок – пусть зритель решает для себя, кто она, права или нет. Я стремился показать историю такой, какой она есть.

■ **Перед сожжением Алёна прощается с народом и просит прощения за то, что не смогла облегчить им жизнь и избавить от крепостного гнёта**

Экскурсия вторая.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР им. И.М. ЯУШЕВА

Председатель Мордовского регионального отделения Союза дизайнеров, член-корреспондент Российской Академии художеств, заслуженный художник Республики Мордовия И.П.Щанкин:

Бывшее здание дома политпросвещения после реконструкции должно стать музыкальным театром – такая задача была поставлена для строителей, инженеров, архитекторов главой Республики Мордовия Н.И.Меркушкиным.
Долгожданное новоселье музыкальный театр справил осенью

«В основу архитектурных решений по созданию образа музыкального театра нами была положена концепция совмещения тёмного и светлого, где тёмное – это Опера, светлое – Балет, а линии, соединяющие их – это Музыка»

2011 года: масштабная стройка была приурочена к празднованию 1000-летия единения России и Мордовии.
Реализуя нашу концепцию в пространстве театра, мы получили тёмный – шоколадного цвета вход в зрительный зал и светлые коридоры. Это стало также некой коммуникацией. Линии, которые соединяют тёмное и светлое, относят нас к стилю русский модерн, очень популярному в конце XIX века, на это время приходится и расцвет оперного искусства в России. Совместив эти факты, мы определили стилевое направление в работе. Так в интерьере театра появились сверкающие хрустальные люстры, лёгкий лепной орнамент на колоннах, карнизах и терракотовых стенах, ажурные кованые перила цвета слоновой кости, напоминающие веера, витражи на лестничных маршах с образами мордовок (такой своеобразный «мордовский модерн»), барельефы с изображением муз, выполненные Николаем Филатовым.

Театр начинается с вешалки
Подковообразная форма на фасаде как бы завлекает, заманивает зрителей. При входе в театр мы максимально открыли

■ Слева на странице: авторы дизайн-проекта О.И.Житаева, И.П.Щанкин

■ Гипсовый барельеф «Музы искусства» (автор Н.Филатов)

Вестибюль театра

Холл второго этажа

1

2

3

4

пространство, чтобы придать всему объём и величие. Вестибюль отделён от холла арочными проёмами, декорированными гипсовым рельефом с изображением веток яблони, которые являются одновременно и обрамлением зеркала. Яблоня символична для мордвы – не случайно её именем назван известный мордовский фольклорный ансамбль «Умарина». Образ яблони также заявлен на занавесе сцены (авторы О.Филипеня, Р.Каримова) и в витражах интерьера.

Гардероб музыкального театра достоин встретить самую взыскательную публику: его стойки выполнены из дуба, а столешница – из агломерата (искусственного камня) с зеркальной искрой в тон пола.

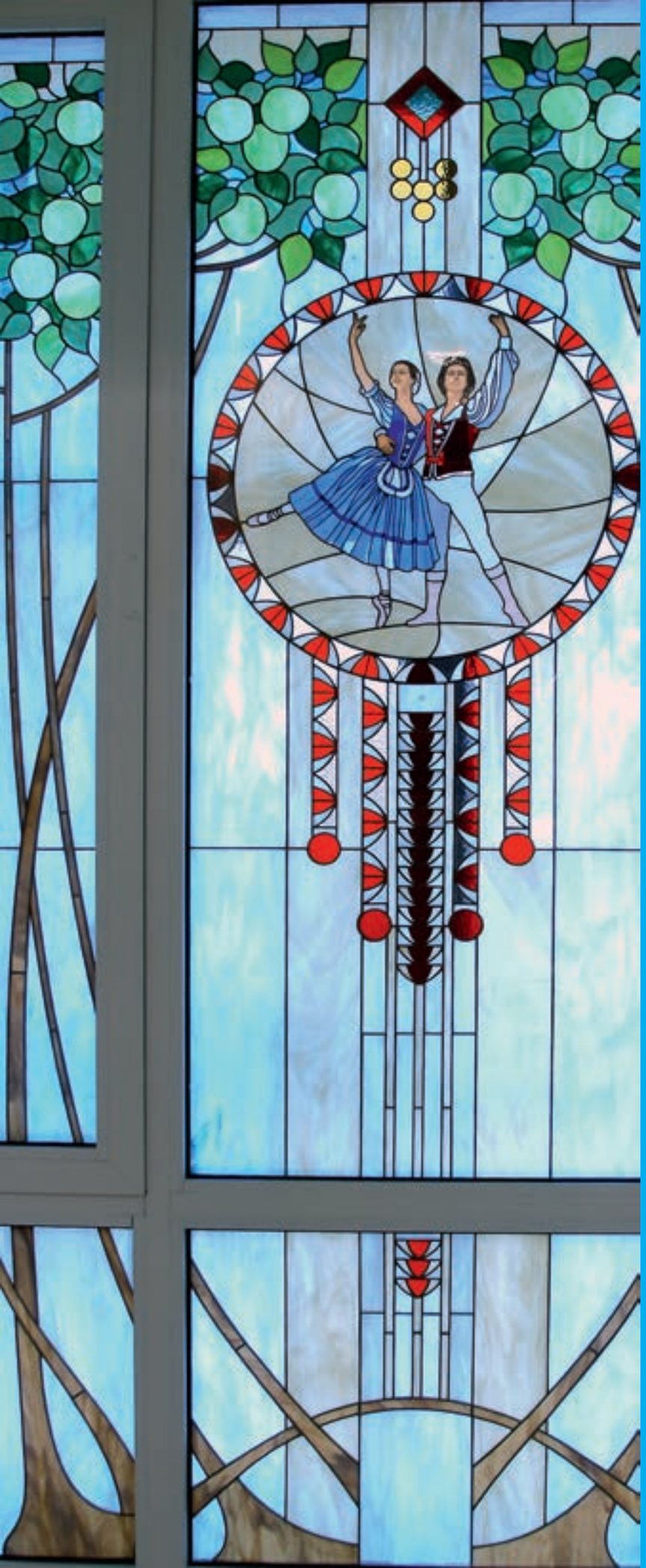
Настоящее произведение искусства – пол вестибюля: по его зеркальной плитке разбегается волнистая вязь причудливых линий модерна. Довершает картину мозаичная розетка с национальным мордовским орнаментом, выложенная в центре: с филигранной точностью из кусочков агломерата разного цвета её собрали саранские мастера.

- 1. Слева на странице: сверкающие хрустальные люстры – дань стилю модерн
- 2. Слева на странице и см. следующий разворот: керамические панно украшают театральное кафе (авторы В.Дырин, М.Солдаев, С.Борисова)
- 3. Рекреация
- 4. Фрагмент гардеробной стойки бара
- 5. Декоративная розетка холла с элементами национального орнамента

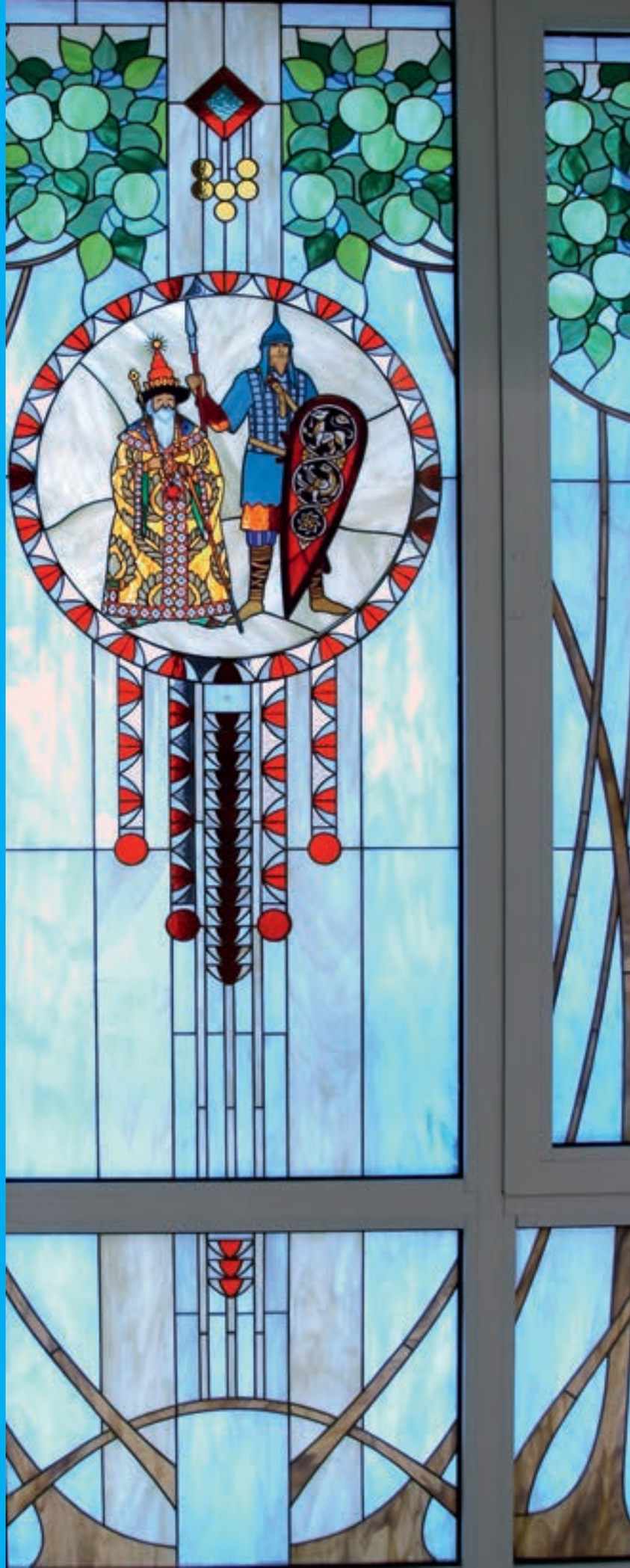
5

УРАНИЯ
ТЕРПСИХОРА
ТАЛИЯ

ПА
ПОЛИГИМНИЯ
МЕЛЬПОМЕНА



- Светлую лестницу ещё более «воздушной» делают ажурные кованые перила (авторы А.Романов, Ю.Мосин, Т.Батяйкин, С.Макаров)
- Витражи на лестничных маршах с образами мордовок (авторы Владимир и Денис Дыдыкины)



■ 1. В поддержку естественной акустике выступили лепнина и вязь карнизов, декор балконов (компания «Петергоф», Нижний Новгород)

■ 2. Деревянные подлокотники и мягкие спинки зрительских кресел – необходимое требование для достижения хорошей акустики

■ 3. Монолитный потолок из гипса – совместное решение акустиков и дизайнеров

Архитектор & акустик

Сложности есть в любой работе, трудность выполнения данного проекта в том, что это была реконструкция здания.

У нас был зал, а сцены не было – её пристраивали. Пространство сцены (шла зима) было отделено от зала перегородкой из пенопласта, поэтому мы совершенно не видели «глубину» и ориентировались в пространстве только по чертежам.

Труднее всех пришлось акустикам. Никакая позолота и интерьеры будут не нужны, если зал не зазвучит. Ввиду того, что не было требуемых для хорошей акустики пропорций зала, звук «вытягивали» всеми возможными способами: нашими самарскими коллегами был выполнен монолитный потолок из гипса, в поддержку акустике выступили штукатурка на кирпичных стенах, лепнина и вязь карнизов, декор балконов, дополнительно появились многочисленные драпировки, ну и, конечно, деревянный пол. Необходимо отметить и труд строителей – генерального подрядчика ООО «Анелия» и его директора А.Н.Пудовкина. Это была большая совместная инженерно-архитектурная работа, и когда результаты акустических исследований оказались отличными, все облегчённо вздохнули.

Н.И. Меркушкин на открытии новой сцены Государственного музыкального театра имени И.М. Яушева

По бокам сцены расположены линейные массивы KS Audio CPA Line. На авансцене три сценических монитора KS Audio. В подъёмно-опускной барьер встроены компактные акустические системы для озвучивания первых рядов зрительских мест Front-Fill. Перед арлекином – табло синхронного перевода

Слова благодарности

Стройка такого огромного объекта – это большая ответственность. Мне хочется сказать слова благодарности Главе Республики Мордовия Николаю Ивановичу Меркушкину (ныне губернатор Самарской области. – *Ред.*), который лично контролировал процесс реконструкции музыкального театра. От его внимания и участия зависело очень многое, мы могли обратиться к нему с просьбой или предложением, и он чётко давал ответ: да или нет, вникал в каждую деталь проекта, ставил на личный контроль весь спектр выполняемых работ. Это было принципиально важно. Благодаря Николаю Ивановичу реализовались многие наши идеи, и я признателен ему за доверие, которое он оказал всему нашему коллективу проектировщиков и архитекторов.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР имени И.М.ЯУШЕВА

Расчётная мощность постановочного освещения — 500 кВт
Общая масса смонтированного оборудования — 85 тонн
Общая протяжённость кабельных трасс — 130 км
Начало работы над объектом — февраль 2009 года
Окончание работ — сентябрь 2011 года

МЕХАНИКА: ОПЕРАТИВНО И БЕСШУМНО

Верхняя машинерия театра и большинство металлоконструкций сцены разработаны и изготовлены на собственном производстве компании «Имлайт». В связи с большим объёмом поставляемого и монтируемого механооборудования (софитных подъёмов – 6, декорационных и специальных – 57) монтаж подъёмно-опускной ямы выполнили наши коллеги из компании «Система».

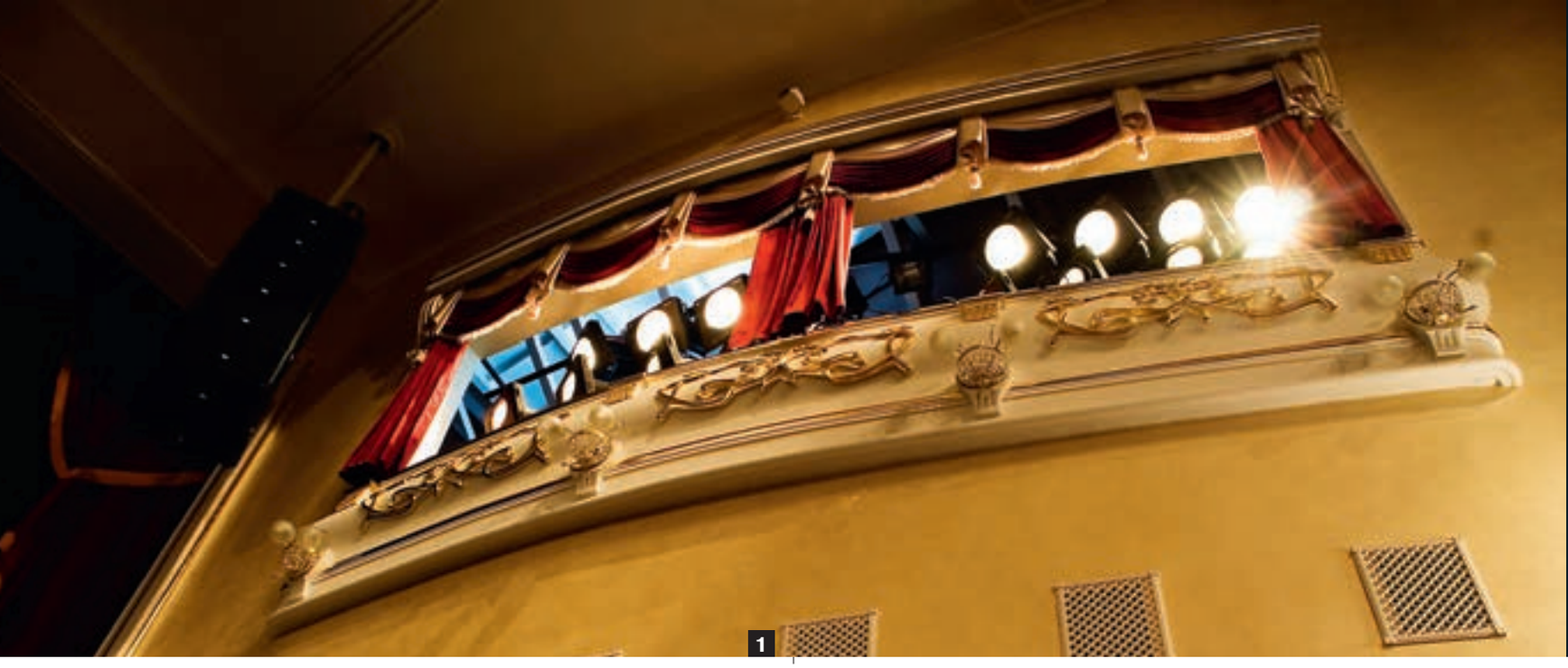
С шумами, неизбежными при таком количестве механизмов, боролись методично и поступательно – установили супертихие немецкие тормоза, двигатели электроприводов укомплектовали японскими подшипниками, лебёдки подъёмов изолировали в отдельное помещение.

Интересную разработку применили конструкторы компании «Имлайт» при проектировании комплекса управления механикой сцены. Отказавшись от компьютерной системы (установить её не позволили бюджетные ограничения), сумели уйти и от морально устаревшей, хотя и простой в изготовлении и надёжной в эксплуатации аналоговой системы управления. Решением стали новые цифро-аналоговые преобразователи собственного производства IMLIGHT, работающие в протоколе DMX-512. Они обеспечили надёжную связь между управляющей консолью машиниста сцены и исполнительными механизмами.

Ещё одна разработка проектного отдела компании – напольные перекатные башни, необходимые для организации нижнего попланного освещения сцены. Конструкция башен позволяет удобно размещать и настраивать световое оборудование, а при необходимости легко перемещать всё изделие в соответствии с художественно-постановочными задачами.

Техническое задание на проектирование театра предусматривало разработку врезного круга барабанного типа с возможностью перспективного размещения в нём люков сценических провалов. В результате круг успешно спроектирован, установлен и испытан в процессе приёмо-сдаточных мероприятий.

■ Комплекс постановочного освещения главной сцены театра. Вид сверху. Софитные и декорационные подъёмы. Справа: фрагмент подъёмно-опускного просветного видеоэкрана



1

2

СВЕТЛЫЕ МЫСЛИ

Характерный почерк компании «Имлайт» – оснащение объектов силовым оборудованием собственного производства: управление постановочным освещением театра реализовано на пуско-регулирующих блоках профессиональной серии, оснащённых эффективными помехоподавляющими фильтрами. Главная световая консоль также характерна для театральных инсталляций компании и при этом в меру консервативна – это SGM Regia 2048 Opera.

К особенностям светового комплекса театра можно отнести:

- использование перекатных напольных башен собственной разработки IMLIGHT
- инсталляцию многофункциональных поворотных голов DTS с пониженным уровнем шума
- установку профессиональных генераторов спецэффектов, учитывающих специфику оперного театра
- масштабное использование устройств дистанционной смены цвета – скроллеров (более 200 штук)
- пульт помощника режиссёра индивидуальной конструкции

В распоряжение осветительного цеха театра передан полноценный современный комплекс постановочного освещения, укомплектованный более чем 950 единицами оборудования следующих брендов:

- системы управления постановочным освещением – IMLIGHT (Россия), SGM (Италия)
- световые приборы – Teclumen (Италия), Selecon (Новая Зеландия)
- генераторы спецэффектов – Le Maitre (Англия)
- интеллектуальные приборы – SGM (Италия)

Для гастрольных поездок в театре есть оснащённый всем необходимым (оборудованием, коммутацией, кейсами, стойками) мобильный комплект светового и звукового оборудования.

1. Световая ложа. Профильные прожекторы Selecon (Новая Зеландия). Технологическую зону дизайнеры украсили драпировкой

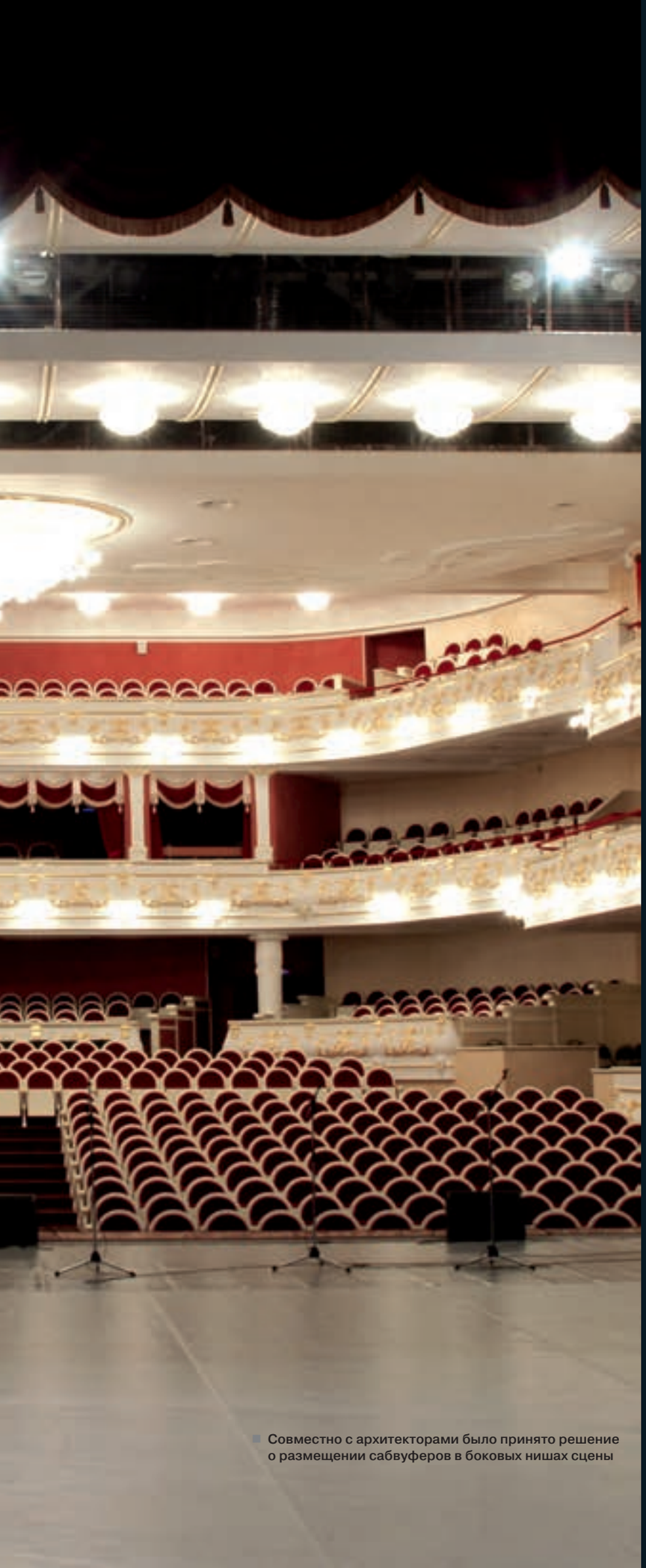
2. Элемент софитной фермы. Светильники заливающего света LINEA STAGE ИМЛАЙТ (Россия). Дистанционно управляемые поворотные лиры COMANDOR

3. Помещение светооператора. Главная консоль управления постановочным освещением SGM Regia (Италия)

4. Комплекс постановочного освещения сцены. Подъёмы арьера. Башни поплановогo освещения. В арьере сцены на конструкции подвеса размещена система обратной (rear) видеопроекции.

3

4



Совместно с архитекторами было принято решение о размещении сабвуферов в боковых нишах сцены

А.Я.Лившиц

АКУСТИКА ОПЕРНОГО ЗАЛА: «ТРИО» В ОДНОМ

Архитектурная акустика, архитектурный дизайн и электроакустика неразрывно связаны – это три составляющих успеха хорошего звучания зала.

Для создания хорошей архитектурной акустики большого зала Государственного музыкального театра имени И.М.Яушева компания «Имлайт» привлекла к сотрудничеству своих партнёров – группу компаний «ACOUSTIC GROUP», работавшую над реконструкцией таких авторитетных объектов, как большой концертный зал Московской государственной консерватории им.П.И.Чайковского, государственный академический Большой театр России. Архитектурно-планировочные решения, разработанные под руководством А.Я.Лившица, стали отправной базой для дальнейшей работы архитекторов и дизайнеров.

Оперный зал предназначен для живого воспроизведения звука, здесь всё должно звучать одинаково хорошо и разборчиво: и оркестр, и хор, и солисты. Строительство музыкальных залов – это тоже своего рода искусство, и результат здесь зависит не только от хорошо проработанного проекта и правильно применённых материалов, но и от большого количества на первый взгляд малозначительных деталей. Акустика складывается из мелочей, поэтому в процессе работы по созданию хороших акустических свойств оперного зала большое внимание уделялось всему – от соблюдения пропорций, форм и материалов до шага и силы, с которой шурупы крепят деревянные панели стен к каркасу. Отдельная сольная партия – у акустического дизайна, который соединяет всё воедино.

Филигранная работа по созданию хорошей акустики сродни работе нейрохирурга, когда ошибка в сотых может сказаться на конечном результате. Государственный музыкальный театр имени И.М.Яушева в руках профессионалов высшей категории может сегодня гордо именоваться «Храмом музыки».

Звукотехнический комплекс театра составлялся по принципу: выбираем качественное, надёжное и самое современное оборудование (не случайно трёхгодичный перерыв между работами по проектированию и моментом реализации не сказался на актуальности технических решений).

В состав работ по звукотехническому оснащению театра входили звукоусиление большого и малого залов, фойе, разработка решения по озвучиванию всего здания театра – трансляционный комплекс, система внутренней связи – интерком, система звукозаписи, а также видеопроекция обоих залов.

КОЛОНКИ СПРЯТАЛИСЬ...

Особенности оперного зала – хорошая естественная акустика и архитектурный дизайн – предъявили свои требования к электроакустике, поэтому принцип «не навреди» стал главным при формировании звукотехнического комплекса: оборудование должно быть максимально незаметно, а то, что на виду, должно гармонично вписываться в интерьер. Задачи, поставленные архитектором и дизайнером И.П.Щанкиным, получили своё разрешение: были использованы компактные модели акустических систем с высоким КПД, интегрируемая техника, специальные ниши для сабвуферов в порталах сцены.

Для того чтобы зрители первых рядов получали полный и разборчивый звуковой образ, в подъёмно-опускной барьер были встроены компактные АС (frontfill) с широкой диаграммой направленности. Достичь равномерного озвучивания всех зон зрительного зала помогает активный линейный массив CPD-Line KS-audio (на немецкой марке KS-audio построен весь звукотехнический комплекс театра – в этом компания «Имлайт» нашла бескомпромиссное решение).

Для сервисного обслуживания портальных активных акустических систем специалистами «Имлайта» разработана система подвеса громкоговорителей с электрическим приводом.

Система позиционирования микрофонов расширяет возможности звукорежиссёра, а гибкая и удобная структура коммутации позволяет легко и быстро адаптировать систему для любых задач.

НОВАЯ ОПЕРА

Одним из самых знаменитых театральных эффектов был и остаётся «чёрный бархатный кабинет». Фантазия Мастера разместила на сцене многочисленные ширмы разной высоты и ширины – и в этом едином чёрном пространстве «неожиданно» появлялись и исчезали герои, «летали» их руки, ноги, головы…

Революционеры-постановщики и сдвигали занавес, и заставляли вращаться декорации – чутьё подсказывало им необходимость спецэффектов.

Братья Люмьер лёгким движением руки направили паровоз на зрительный зал, и толпа, ужаснувшись и восхитившись, выбрала себе нового кумира.

Современные технические средства проникают в святая святых – театр. Система видеопроекции, которой оснащён Государственный музыкальный театр имени И.М.Яушева, – одно из таких ноу-хау.

Динамика смены декораций, качественное разрешение изображения, эффектное художественное воплощение замысла – вот

1. Специально разработанный стол звукооператора позволяет компактно и удобно разместить всю технику: приборы эффектов, источники сигнала, аналоговую консоль MIDAS Legend 3000

2. В левой части стола расположена выкатная тумба с приборами динамической обработки. Слева – рабочее место видеоинженера

■ 3. В рэковом шкафу размещены пульт управления лебёдками вертикального позиционирования микрофонов, управление питанием всех элементов звукового комплекса, графические аквалайзеры всех групп громкоговорителей, в том числе портальных акустических систем (фото 4) и стационарных прострелов сцены (фото 5)

характеристики современной художественной площадки. Новые формы, которых требует новое время.

Для того чтобы «закрыть» всю площадь задника сцены, создавая образ огромной декорации с возможностью воспроизведения динамических эффектов, установлены два видеопроектора, работающих на одно изображение. Видеопроцессор TVOne помогает объединить картинку.

Другая задача видеопроекции – воспроизведение видео на сцене – также успешно решена: на сцене находится подъёмно-опускной экран 10-метровой ширины и видеопроектор светосилой 15000 ANSI.

Я ВАС ПИШУ

Современная, качественная, многофункциональная студия звукозаписи Государственного музыкального театра имени И.М.Яушева выполнена на оборудовании Digidesign – программно-аппаратном комплексе ProTools.

Гибкая система маршрутизации звукового сигнала позволяет записывать музыку и солистов как в помещении студии, так и вести записи концертов из зала.

Отдельное внимание уделено парку микрофонов, основой которого стали микрофоны Sennheiser серии MKH. При необходимости микрофоны сцены и студии звукозаписи могут быть объединены, что позволит осуществить запись симфонических оркестров двойных и тройных составов с сольными исполнителями и хором.

ЧИТАЕМ И СЛЕДИМ

Оперное искусство предполагает знание языков – итальянского, немецкого, русского... Система сурдоперевода разрушает языковые барьеры. Оперные либретто в переводе ведут зрителя по всем перипетиям сюжета: для того чтобы зрителям было удобно их читать, предусмотрена система сурдоперевода, а система нумерации постановочных сцен облегчает работу помощника режиссёра и артистов.

ВЕЧЕРНИЙ НАРЯД

«Подать в выгодном свете» – это выражение как нельзя кстати подходит к главной задаче архитектурного освещения, когда один художник (осветитель) помогает другому художнику (архитектору) максимально эффектно преподнести своё творение.
В условиях средней полосы России, когда световой день уступает по продолжительности тёмному времени суток, получается, что красота здания «работает» лишь наполовину, и чем севернее регион, тем она становится мимолётнее.
Центр столицы, центр культурной и общественной жизни республики – Государственный музыкальный театр имени И.М.Яушева имеет в своём световом гардеробе порядка десяти «нарядов». Специалистами компании «Имлайт» создан особый визуальный образ театра, который решает сразу несколько задач – от элементарного освещения здания до календарно-эстетического ориентира: подсветка будничных дней отличается от праздничной. Новый год, День Победы, День России – по световому оформлению театра можно будет сверять календарь!

Комплекс архитектурного освещения театра:

- Динамическое освещение – 48 LED прожекторов RGBW (Silver Star)
- Статичное освещение – 187 LED прожекторов и светильников (Silver Star)
- Система управления – проводная, DMX (Sunlite)

МОРДОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ФИЛАРМОНИЯ – РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

Дом, где музыка живет

Центр Саранска – средоточие культурной жизни города. По соседству с центральной театральной сценой республики – Государственным музыкальным театром имени И.М.Яушева – расположена её главная концертная площадка – Мордовская государственная филармония – Республиканский Дворец культуры.

История Дома Музыки в Саранске началась в 1943 году. В это переломное военное время при Комитете по делам искусств Совета народных комиссаров МАССР на базе мордовского концертного бюро было организовано республиканское учреждение культуры. В творческий коллектив молодой концертной организации вошли оркестр русских народных инструментов, ансамбль песни и танца, струнный квартет, фортепианное трио, вокальный квартет и солисты. Насыщенная гастрольно-концертная деятельность музыкантов продолжалась более двадцати лет.

В 1963 году функции филармонии упразднились, их стал выполнять концертный отдел при Мордовском государственно-драматическом театре под руководством заслуженного артиста России, народного артиста Республики Мордовия Д.И.Еремеева. Всё вернулось на круги своя только в 1979 году, и с тех пор автономность Дома Музыки больше не оспаривалась.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

В советские годы филармония носила статус Дворца культуры профсоюзов. Уступив своё прежнее здание на ул. Советской Национальному театру и наскоро сделав ремонт в бывшем здании Республиканского Дворца профсоюзов, филармония переехала в новый просторный дом. В 2011 году РДК принял эстафету реконструкции от музыкального театра, вновь открыв свои двери уже в 2012-м. Всего за год была проделана огромная работа – и к празднованию 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства республика получила ещё один подарок – красивую современную концертную площадку.

В 2013 году Мордовская государственная филармония отметит своё 70-летие. Сегодня к этой важной дате готовятся все артисты и творческие коллективы Дома Музыки.

- Справа на странице: народная артистка РМ солистка Нина Спиркина и вокально-хореографический ансамбль «Арсема» (художественный руководитель заслуженный работник культуры РМ Н.П.Спиркин)
- Внизу: народная артистка России и Мордовии солистка Александра Куликова

- Слева: Людмила Круг (скрипка)
- Внизу: солисты Олеся и Владимир Фомины
- Справа на странице: солистка Ирина Ольшанская

Фольклорный ансамбль «Келу» им. Г.И.Сураева-Королёва (художественный руководитель И.В.Макейкина)

■ Вверху: вокальная студия «Карусельки» (художественный руководитель О.А.Антипова-Соколова)

■ Внизу: детский хореографический ансамбль «Юность» (художественный руководитель И.Г.Алёхина)

Вверху: театр танца «Art-Vision»
(художественный руководитель С.В.Чурашова)

Внизу: солист и конферансье Вячеслав Зобков

Заслуженная артистка России, народная артистка Мордовии
солистка Нина Маркова

- Слева: вокальный ансамбль «Земляки» (художественный руководитель заслуженный артист РМ И.А.Лисенков)
- Справа на странице: вокальный ансамбль «Девчата»
- Внизу: заслуженная артистка Мордовии солистка Оксана Глебова

Внизу: ансамбль народного танца «Лейне» (художественный руководитель заслуженный работник культуры РМ Г.А.Хмаренко) и ансамбль казачьей песни «Разгуляй» (художественный руководитель заслуженный работник культуры РМ Т.В.Тюрина)

Ансамбль народного танца «Лейне»

■ Вверху: солистка Светлана Лапицкая
■ Внизу: заслуженная артистка РМ солистка Инна Учватова

■ Вверху: солист Алексей Дигалёв
■ Внизу: заслуженная артистка РМ солистка Евгения Гринина

Ансамбль казачьей песни «Разгуляй»

КЛАССИКА ЖАНРА

Музыкальная гостиная

интервью с музыковедом,
заслуженным работником культуры РМ
Ларисой Сергеевной Носенковой

«Баянная республика»

Л.С.Носенкова

Когда в 1983 году я пришла работать в Мордовскую государственную филармонию, здесь было тринадцать баянистов – я называла это «баянной республикой». Помню, как на открытии очередного сезона художественный руководитель Сергей Владимирович Балабан сделал очень эффектный номер – выпустил все баяны на сцену одного за другим. Я уже не помню, что они играли – «Барыню» или «Ах, вы, сени, мои сени!», но это было очень зрелищно!

В то время здесь не было планомерного музыкального лектория, но работу я постепенно наладила, а вот ввести абонементную систему мне, к сожалению, не удалось. В последние четыре года мы сумели организовать абонемент музыкальной гостиной, причём сразу по двум направлениям: классический и народный. Народный («Народная мозаика») просуществовал не больше года, а классический я веду до сих пор, усиленно его пропагандирую и мне отрадно, что классика живёт. В нашей Филармонии это единственные классические концерты. Пусть их только четыре в год, но идут регулярно. Сейчас они построены только на своих исполнителях, а на будущий год мы собираемся в этот абонемент включать гастрольные коллективы и солистов с классическим репертуаром.

«Камерный оркестр и К°»

«Музыкальная гостиная» – это не просто концерт с объявлением. Когда речь идёт о камерной музыке, зрителей нужно ввести в атмосферу, сделать экскурс в историю, и наличие музыковеда здесь обязательно. Эти концерты приятны для исполнителей, они чувствуют себя нужными, и пусть выступлений немного, но они их готовят, выходят на публику. Зрителей в зале бывает иногда пятьдесят человек, иногда двести. Двести человек для этого жанра хорошо, но для города, где есть музыкальное училище, музыкально-педагогический институт и институт национальной культуры – этого мало…

Мне очень нравится, что у нас в филармонии есть камерный оркестр. Его официальный статус – Государственный камерный оркестр Республики Мордовия. Коллективу больше десяти лет, его бессменный руководитель – преподаватель Саранского музыкального училища имени Л.П.Кирюкова, заслуженный деятель искусств Республики Мордовия Евгения Щербакова. Оркестр начинался с ученического, а затем вырос в профессиональный.

Кадры в нём обновляются постоянно – приходит молодёжь из училища.

Недавно наши музыканты гастролировали в Испании по приглашению дирижёра Израэля Родригеса Хименеса,

- Народная артистка РМ Людмила Кузнецова. Аккомпаниатор – заслуженная артистка РМ Людмила Кильдюшева
- Вверху: Государственный камерный оркестр Республики Мордовия (художественный руководитель – заслуженный деятель искусств РМ Евгения Щербакова)

приезжавшего в Саранск на фестиваль «Классика, браво!» Очень достойно коллектив выступил на фестивале камерных оркестров в Пензе. Вивальди, Бах, Шнитке, современный композитор Сергей Терханов… Каждый год музыканты делают новую программу, и мне это нравится, меня это греет. Камерный оркестр – частый гость в нашей «Музыкальной гостиной».

Среди исполнителей камерного жанра особо выделяется народная артистка РМ Людмила Кузнецова – обладательница удивительно красивого голоса глубокого бархатного тембра (меццо-сопрано) и богатейшего репертуара: арии из опер русских и зарубежных композиторов, романсы, произведения духовной музыки.

А ещё у нас есть очень хорошая певица – лирическое сопрано, заслуженная артистка РМ Елена Алышева. Наша недавняя совместная программа называлась «Моё сердце – родник» – по строчке из романса Сергея Танеева. Это был блестящий концерт: Елена исполнила романсы русских композиторов, арии из произведений Пуччини, Верди, Делиба, Легара, «Лунный вальс» Исаака Дунаевского... Этой талантливой певице надо расти, нужен продюсер, который помог бы ей выйти на большую сцену. Кроме выступлений в Саранске, она ездит в Москву – там есть «Международный фонд искусств имени Степана Дмитриевича Эрьзи», выступает на отдельных концертных площадках, но там уже не споёшь то, что исполняешь на вечерах классической музыки…

■ Заслуженная артистка РМ Елена Алышева

Легендарный директор

Мы работаем в такой области искусства, где без внутреннего понимания профессии, желания и энтузиазма не обойтись.

Был интересный случай. В Вологодской филармонии я делала «Музыкальную Шекспириану». Уже после мероприятия режиссёр, с которым мы вместе работали, признался мне, что после наших репетиций он шёл в библиотеку, брал материал и читал о том, что я рассказывала. Он так и сказал: «Иначе бы я вам ничего не поставил».

Вот как надо работать. И о таком отношении к работе сейчас приходится только мечтать. Но мне посчастливилось: я знала таких людей.

Пять лет назад не стало директора филармонии – заслуженного работника культуры РМ Николая Фёдоровича Серкина, возглавлявшего коллектив более 15 лет. Прекрасный директор, музыкант (выпускник Горьковской консерватории по классу гобоя), он был на своём месте, так как администратор с музыкальным образованием лучше других понимает все задачи, умеет правильно организовать рабочий процесс, поддерживая все наши творческие замыслы. Создавать хорошие программы всегда было трудно из-за ограниченных возможностей – материальных, творческих, но пока Николай Фёдорович был руководителем, мы входили в число десяти лучших филармоний России!

■ Заслуженный работник культуры РМ Н.Ф.Серкин

Творческая судьба

Я родилась в Самаре, в Саратове окончила консерваторию. На последнем курсе вышла замуж за певца Анатолия Клыкова. Он родился в Сибири, а детство его прошло здесь, в Мордовии, в Ичалковском районе. В Саранске он окончил музыкальное училище, несколько лет работал солистом в «Умарине» (Государственный ансамбль песни и танца Республики Мордовия. – *Авт.*), а потом решил получить высшее образование и поступил в Саратовскую консерваторию.

Я нисколько не пожалела, что выбрала профессию музыковеда, хотя и готовила себя к педагогической деятельности – преподавала в Пензенском музыкальном училище, вела теоретические дисциплины. Замужество изменило мои планы, и я – как нитка за иголкой – отправилась вслед за мужем-артистом на сцену.

После окончания консерватории мы работали в Пензе, а в 1973 году задумались о переезде. В это время вышло постановление правительства «О расширении музыкально-лекторийной работы». Я – музыковед, муж – баритон, и ещё в нашей компании был тенор. Фактически целая группа, подставляй пианиста – и вперёд. Мы разослали всюду запросы – откликнулись тринадцать городов! Может быть, надо было ездить и выбирать, но мы как приехали в Вологду – так и остались там на целых десять лет. Это был самый пик нашей творческой работы. Всё пришлось поднимать с нуля, потому что лектория в Вологодской филармонии не было. Зато когда уезжали, там работали уже пять групп. Приходишь в филармонию – на стене висит план на месяц для всех пяти коллективов.

В 1983 году мы с мужем снова поменяли адрес нашей творческой прописки и приехали в Саранск. На новом месте я в очередной раз принялась налаживать работу музыкального лектория, а мой муж Анатолий Александрович Клыков ставший впоследствии заслуженным артистом Республики Мордовия, стал совмещать работу в филармонии с работой в музыкальном театре им. И.М.Яушева.

> «Классический жанр – жанр серьёзный, он требует вдумчивости, работы мысли, здесь на сцене только ты и музыка – и спрятаться не за кого»

■ Заслуженный артист РМ А.А.Клыков

«Вульгарная популяризация»

Несмотря на то, что я человек чисто классический, в жизни мне приходилось и эстрадные концерты вести, и музыкальные фельетоны исполнять – артист должен уметь делать всё. Хотя я и музыковед, но раз выхожу на сцену – значит, должна обладать артистическими данными, иначе будет неинтересно. Анатолий Александрович (Клыков. – *Авт.*) называл это «вульгарной популяризацией». Но на публику это играет. Потому что если просто рассказывать – идите в общество «Знание» и там рассказывайте, а здесь должно быть что-то другое.

Всё делается ради зрителей, но и грань тоже нельзя переходить: с одной стороны, на поводу не идти, а с другой – не пичкать академизмами. Вот и получается «вульгарная популяризация». Но это должно быть. Я считаю, раз ты вышел на сцену, должен всё облачить в художественную форму, иначе это не имеет смысла. С достоинством, но чтобы было интересно. Публика слушает, что ей дают, и если ей давать классику, это будет постепенно укореняться.

«Мои университеты»

Концертирующих музыковедов никто не готовит – даже консерватории, а самой воспитать себе преемника у меня не получилось. Как-то я попросила директора филармонии Владимира Ивановича Шарапова (ныне – министр культуры и туризма Республики Мордовия. – *Авт.*) найти человека. Я сказала: если увижу, что он может, буду с ним заниматься. Но для этого много надо. Прежде всего – желание, зарплата ведь у нас мизерная. Кто пойдёт? Только тот, кто любит это дело – нужна любовь. Кроме этого, нужны литературные наклонности, артистический дар, потому что ты выходишь на сцену, и хоть немного, но ты НАД людьми должен быть чуть-чуть выше… И Владимир Иванович никого не нашёл.

Даже те, кто приходят из училища – они всё-таки педагоги и привыкли к выступлениям в классе. А для сцены нужны шарм, сценическое обаяние. К сожалению, этому нигде не учат, кроме, наверное, театральных институтов. Мне повезло – в Пензе со мной занимался Дмитрий Михайлович Зенков, артист старой закалки. Я узнала, как нужно выходить на сцену, как уходить, как правильно говорить, куда звук посылать. Его замечания помню до сих пор: зачем голову сюда опустила, почему очки так поправила – надо вот так, иначе кажется, что ты нос чешешь, как ты пошла, как встала, как бархатное платье носишь – это что за спина? Всему надо было учиться, работать над собой, но это было нужно и очень важно. А потом моими учителями стали дикторы телевидения – я повторяла за ними, старалась подражать. Надо было выходить из положения: если не дала природа – приобретай сама.

Творческие планы

Хотелось бы, чтобы у нас в филармонии было больше коллективов и мероприятий классического плана, но сейчас это очень сложно. И я бы не сказала, что кризис творческих кадров или кризис жанра, но я сравниваю с Москвой, с большими городами – сколько там возможностей! А у меня сейчас – сопрано, меццо-сопрано, скрипка, фортепиано и ещё я могу привлекать камерный оркестр. На открытие «Музыкальной гостиной» в новом сезоне я собираюсь делать программу «Viva, Verdi!» в честь 200-летия со дня рождения композитора. Понимаю, что своими силами не обойтись – буду приглашать народного артиста РМ тенора Сергея Семёнова из музыкального театра, потому что Верди без тенора никак нельзя.

У нас в городе есть очень хороший ансамбль гитаристов «Золотые струны». Лауреаты международных конкурсов, они недавно приехали с фестиваля в Петербурге, собираются в Белоруссию. Все четверо – преподаватели нашего музыкального училища, все с высшим образованием. Приглашать их иногда мы можем, и в планах у меня на следующий год есть программа «Любовь и страсть испанской гитары». Если получится и дадут разрешение. Хочется разнообразия, надо менять формы.

А ещё хотелось бы сделать программу «Высоким слогом русского романса».

«Самое главное в нашей профессии – это то, что ты людям что-то несёшь»

«Вживую»

Всю жизнь я занимаюсь пропагандой классической музыки. Работаю, говорят, неплохо. Память спасает. Я никогда не выйду на сцену с листком – не умею читать по бумажке, обязательно что-нибудь напутаю. Все сорок лет общаюсь со зрителем «вживую», а программ за эти годы сделано очень много: «Музыкальный зоопарк», «В весёлой стране» – для самых маленьких зрителей, «О музыке серьёзной и лёгкой», «Можно ли рисовать звуками» – для школьников, для взрослой аудитории – литературно-музыкальные композиции «Пою мою Мордовию», «Я помню чудное мгновенье» к 200-летию А.С.Пушкина, музыкальные повести «Молодость музыки» – по творчеству Моцарта, «Волшебник с холма троллей» – об Эдварде Григе, «Ветка белой сирени», посвящённая Сергею Рахманинову…

Когда Глава Республики Мордовия Николай Иванович Меркушкин вручал мне звание заслуженного работника культуры РМ, я сказала: «Спасибо, что отметили, но мы не ради этого работаем». А что ещё я могла ответить? Звания в культуре и искусстве сейчас нивелированы, они не отвечают тому, что есть. Звания не определяют культуру человека, его знания, его талант. Всё определяет публика – и если тебя хорошо встречают,

Л.С.Носенкова

если через 15 лет ты слышишь: а мы вас помним, вы у нас выступали – значит, работаем не зря! Люди говорят: надоела эта попса, хочется чего-то серьёзного. Приходят за кулисы, благодарят, здороваются на улице. Я этому рада.

Помимо работы в филармонии также сотрудничаю с театрами и музыкальными коллективами других городов и республик. Интересным было сотрудничество с симфоническим оркестром Нижнего Новгорода, с казанским камерным оркестром «La Primavera», с оркестром народных инструментов Республики Татарстан под управлением Анатолия Шутикова. Запомнилась работа над вступительным словом к спектаклям Государственного музыкального театра Республики Мордовия имени И.М.Яушева «Русалка» А.Даргомыжского, «Иоланта» П.Чайковского, «Ромео и Джульетта» Ш.Гуно, «Паяцы» Р.Леонковалло, «Травиата» Дж.Верди; к балетам Чувашского государственного театра оперы и балета «Лебединое озеро» П.Чайковского, «Анюта» В.Гаврилина, «Дон Кихот» Л.Минкуса.

Ненастоящее

Просто я люблю свою работу – это спасает и всю жизнь спасало. Потому что если вспомнить, какие были условия, особенно во время наших гастрольных поездок, то понимаешь, что без любви к своему делу было просто не выжить. За кулисами вода замерзает, а артистки ходят в шифоновых платьях. Печка раскалённая, но тепло только рядом с ней, на шаг отойдёшь – уже мороз. Но мы этим горели, этим жили. Сейчас мне не нравится, что для артистов главное – только деньги, деньги, деньги, и всё ради этого. Я считаю, это не артисты. А раньше не то что ради искусства, а ради своего удовольствия. Какие уж были ставки – восемь рублей с концерта получали, а бежали: дайте, хотим! Нравилось! А сейчас ничего не хотят.

Сегодня меняется уклад жизни, а формы работы остаются прежними. Новое только внутри – это шоу: свет, фонограмма. Мне, как профессионалу, трудно воспринимать номер, когда на сцене одна певица, а звучит симфонический оркестр. Если звучит симфонический оркестр – он должен быть на сцене. Я человек старшего поколения, это не значит, что я ретроград, но привыкла воспринимать искусство в чистом виде.

У нас много гастролёров. Раньше артистов присылал Росконцерт, а сейчас работаем по контрактам, и главными стали вопросы: а соберём ли зал, а будут ли сборы? Финансово филармонии очень трудно выживать, поэтому подход не творческий, а экономический.

Мои прогнозы неутешительны. Для столиц они оптимистичны – центры всегда были на особом положении, а вот в провинции всё намного сложнее. Вот уйду из филармонии – и концерты классической музыки здесь делать будет некому. Особенно мне обидно за подрастающее поколение.

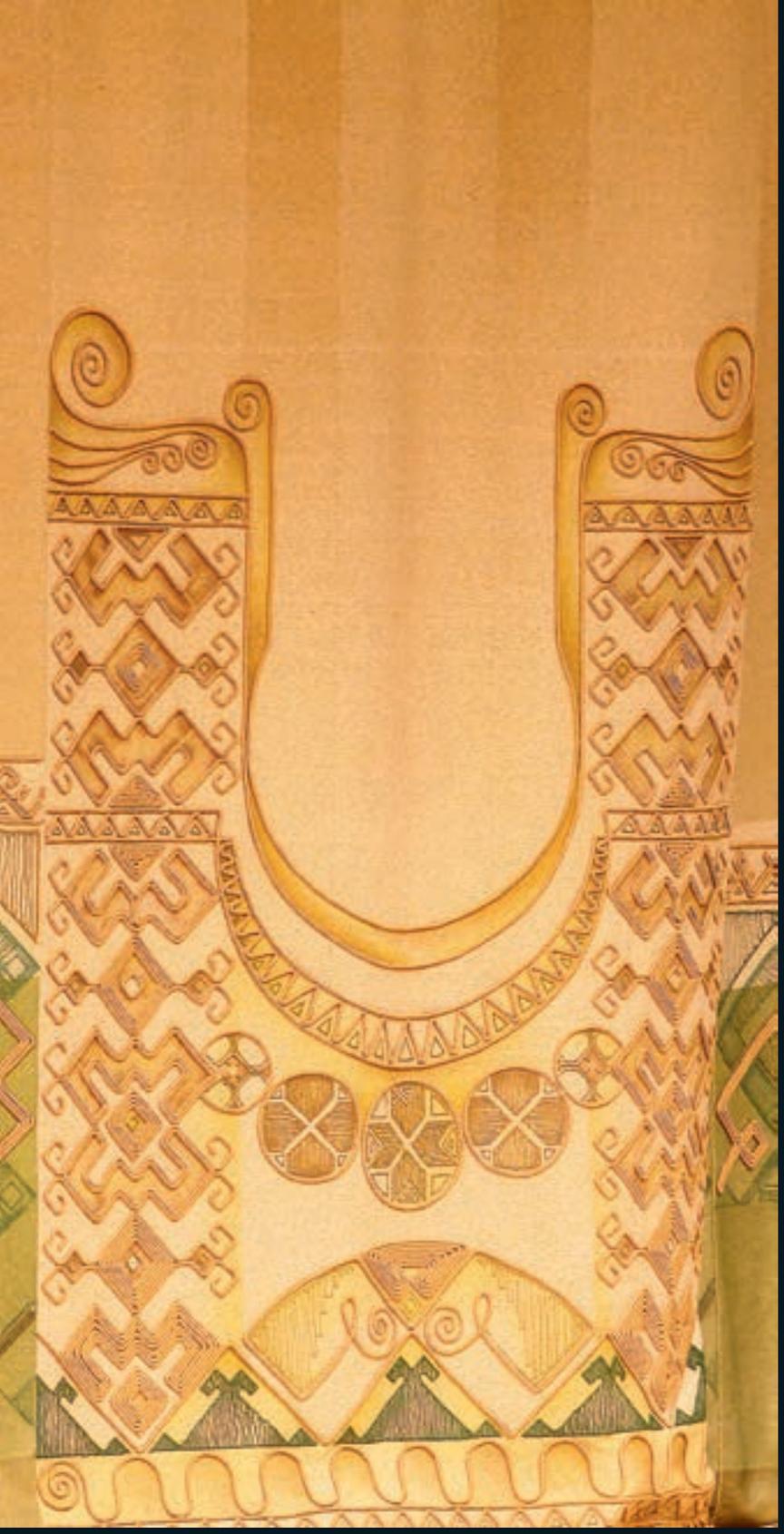
Это не критика, это момент живых человеческих тревог, размышлений и желаний.

Государственный камерный оркестр Республики Мордовия

■ Вверху: интерьерное освещение зрительного зала. Разноуровневая конструкция потолка с россыпью точечных светильников. В центре – лепестковая люстра, выполненная специально для Дворца

■ Слева на странице: Холл первого этажа

■ Внизу: лестница на второй этаж, проход к зрительским местам на балконе



- Вверху: украшение сцены – занавес ручной работы (ООО «Мастерская-Карамель», художник – М.Н. Спиркина)
- Справа: основная фронтальная система озвучивания зрительного зала построена на линейных массивах M2D и сабвуферах 600-Hp американской компании Meyer Sound. Вверху: выносной софит, полноповоротные светодиодные светильники DTS NICK WASH (Италия)

Вид на зрительный зал со сцены. Осветительные ложи. Выносной софит. Для «живых» выступлений в центре зала предусмотрено место звукооператора

ОСВЕЩЕНИЕ

Учитывая специфику объекта, при проектировании комплекса постановочного освещения РДК приоритетным направлением была определена энергоэффективность. Именно этот аргумент обосновал масштабное использование светодиодных приборов. Например, над качественной заливкой сцены и созданием масштабных эффектов «трудятся» 72(!) полноповоротных D.T.S. NICK WASH 600, их работу поддерживают более сорока чуть менее именитых, но не менее эффектных Silver Star LED-332XW BOOMER и Silver Star LED-317XWA. Все эти приборы в качестве источника света используют современные светодиодные модули, что самым положительным образом сказалось и на общем энергопотреблении комплекса, и на тепловыделении, и на массе сценических подъёмов.

Но при всех неоспоримых плюсах LED-технологий полностью отказаться от классических приборов пока, увы, невозможно, в том числе и по финансовым соображениям. На сцене РДК роль экономически целесообразных «рабочих лошадок» играют надёжные классические ETS Source Four и Source Four Zoom, обеспечивающие выносное и поплановое освещение.

В качестве основных (и весьма мощных!) эффектных приборов на площадке работают 20 единиц D.T.S. XR 2000 Spot EB, максимально использующих светоотдачу лампы MSR Gold 700/2 Fastfit.

Для управления комплексом постановочного освещения установлена консоль HES Road Hog, возможности которой обеспечивают великолепное удобство и оперативность в работе. Учитывая плотный график проходящих на сцене РДК гастрольных мероприятий, райдерность этой модели уже сослужила хорошую службу эксплуатации объекта, и, несомненно, будет востребована в дальнейшем.

ВАЖНЕЙШИМ ИЗ ИСКУССТВ

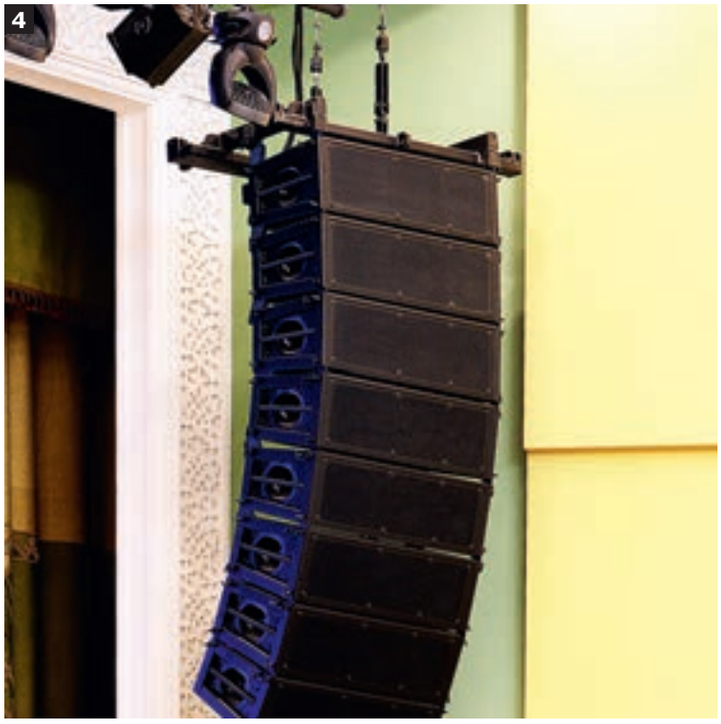
На универсальной и многопрофильной сцене невозможно обойтись без медиатехнологий – здесь надежно «прописалась» модульная система отображения, включающая в себя экран высокого разрешения Mr.LED P10 SMD серии INSCREEN, использующийся в качестве центрального, и гибкую модульную сетку Mr.LED Helix P37,5, имеющую завидную популярность в шоу-индустрии. В составе системы контроля и вывода изображения – видеостудия Datavideo и видеосервер CATALIST.

- **Слева: оборудование светового портала. Профильные прожекторы ETS ZOOM (США)**
- **Вверху: выносное освещение. Подъёмно-опускная ферма выносного софита ИМЛАЙТ (Россия)**
- **Внизу: элемент выносного софита. DTS NICK WASH (Италия), ACCENT 1200 PC ИМЛАЙТ (Россия)**

1

2

3



4

- 1. Помещение светооператора. Основной пульт и консоль расширения
- 2. Силовое оборудование ИМЛАЙТ electronix (Россия)
- 3. Рабочее место звукооператора. Цифровая консоль DiGiCo SD-9
- 4. Акустические системы Meyer Sound

ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РДК – это центральная концертная площадка Республики Мордовия, поэтому было очень важно, чтобы техническое оснащение зала удовлетворяло максимальному количеству райдеров. Исходя из этого требования звуковой комплект оборудования был сформирован на основе акустических систем Meyer Sound (серия M). Эта серия громкоговорителей Meyer Sound уже давно зарекомендовала себя в работе с самыми известными артистами и звукорежиссёрами.

Дополняют комплект оборудования два пульта – аналоговый MIDAS и цифровой DiGiCo. Сегодня РДК может легко организовать на своей сцене любое мероприятие – от выступления самодеятельных артистов до рок-концертов.

В работе по созданию архитектурной акустики компания «Имлайт» сотрудничала со своими давними партнёрами «ACOUSTIC GROUP». У зала были хорошие акустические характеристики и до реконструкции, но материалы, использованные в отделке стен, устарели и морально, и физически. После выполнения всех требований акустического проекта хорошая акустика зала была на порядок улучшена.

Сегодня в РДК есть студия звукозаписи, оборудование которой позволяет записывать и обрабатывать фонограммы на самом высоком уровне.

Подъёмно-опускной экран и фронтальная система видеопроекции (проектор EIKI) обеспечивают зрелищность и мобильность сценического оформления.

Во дворце работает система трансляции фоновой музыки и подачи звонков. Работу технических подразделений облегчает система служебной связи.

ИНЖЕНЕРИЯ ИСКУССТВА

В процессе реконструкции Республиканского Дворца культуры специалисты компании «Имлайт» заменили и полностью модернизировали практически все технологическое оборудование сцены, включая верхнюю и нижнюю машинерию, а также стационарные металлоконструкции.

На новые были заменены все софитные и декорационные подъёмы (всего же пришлось установить более 50 электромеханических приводов). В качестве основной для подъёмно-опускных механизмов была использована хорошо зарекомендовавшая себя противовесная полиспастная схема, которая позволяет безопасно использовать сценические механизмы в критических режимах работы, при этом она неприхотлива в эксплуатации. Все приводы сценических подъёмов выполнены на итальянских мотор-редукторах MOTOVARIO и оснащены бесшумными тормозами фирмы MAYR. Применение импортных комплектующих для лебёдок подъёмов позволило значительно уменьшить уровень шума при работе и продлить срок эксплуатации.

Вновь устанавливаемые софитные фермы подверглись доработке: благодаря изменению конструкции защитных дуг была уменьшена собственная масса софита. В итоге при значительном увеличении количества оборудования суммарная нагрузка на несущие конструкции здания практически не изменилась.

Вдоль боковых галерей сцены смонтировано восемь передвижных башен поплановогo освещения. Установленные башни имеют изменённую компоновку, значительно увеличивающую жёсткость конструкции и удобство эксплуатации. Каждая башня оснащена телескопической выдвижной лестницей, встроенным тормозом и подвешена на четырёх роликовых опорах: такой способ крепления позволяет сохранять стабильно вертикальное положение башни в процессе эксплуатации.

И ВСЁ-ТАКИ ОНА ВЕРТИТСЯ

Существующий круг барабанного типа модернизировали: был установлен новый привод с трособлочной системой и противовесным натяжителем каната, отреставрированы существующие катковые опоры, заменён центральный токосъёмник. Одновременно с ремонтно-восстановительными работами круга в ограниченное пространство подвесного трюма установили два люка-провала с плавной регулировкой.

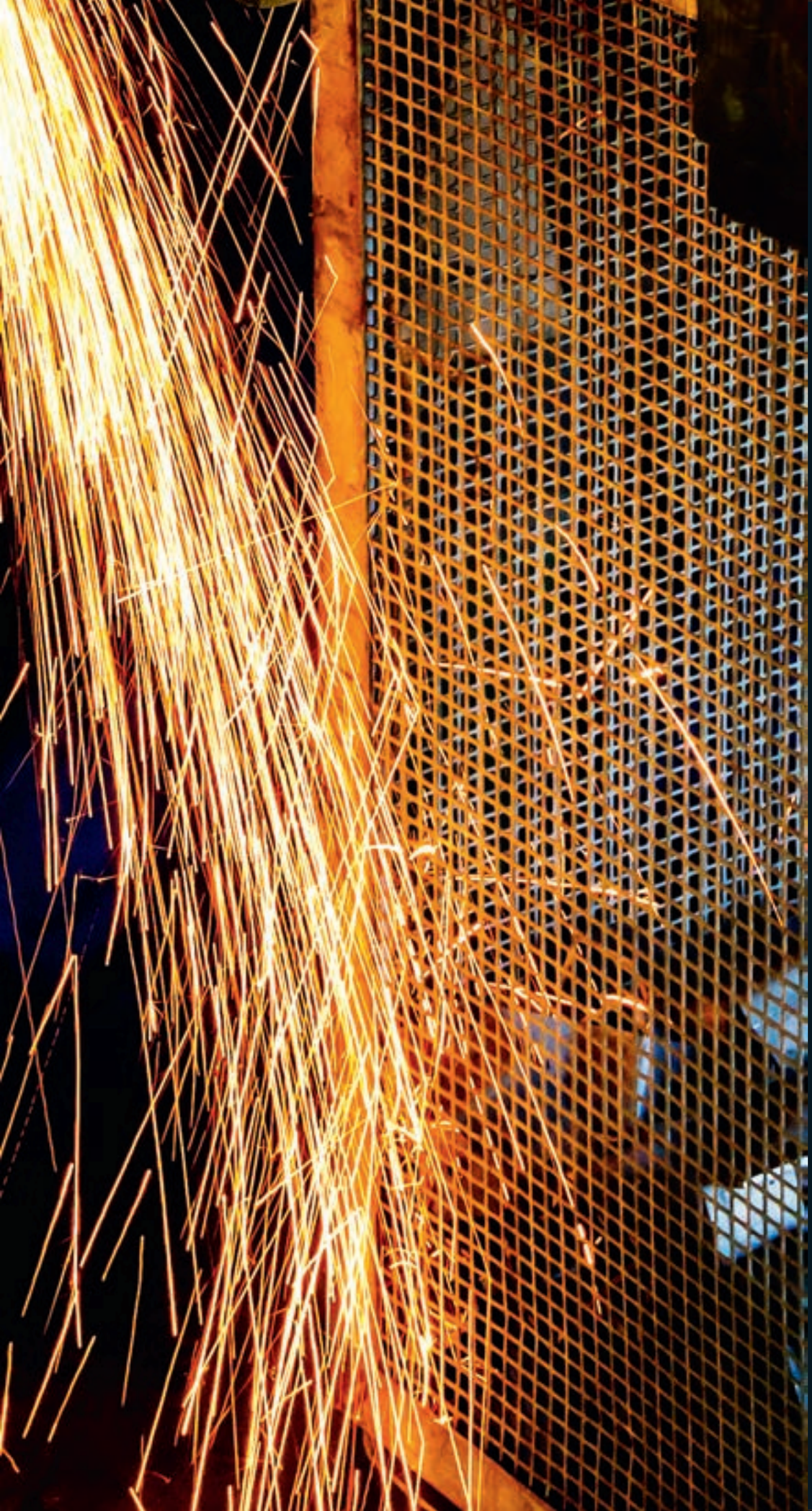
- Вверху слева: рабочее место помощника режиссёра. Мониторы системы технологического видеонаблюдения. Микрофонная консоль системы технологической связи и оповещения. Панель управления сценической механикой
- Главная сцена. Верхняя машинерия. Софитные и декорационные подъёмы с плавным пуском и остановкой – ИМЛАЙТ (Россия)

ШТ.29
ШТ. 32

ЗАНАВЕС

Реконструкции подвергся и старый противопожарный занавес: была выполнена замена привода подъёма, канатно-блочной системы. Само полотно также реконструировано, поскольку в процессе эксплуатации оно частично потеряло свои огнестойкие свойства, начало разрушаться. В результате огнезащитный состав полотна заменили на современный, металлокаркас обработали в соответствии с действующими техническими регламентами. Применение в ходе работ современных методик и материалов позволило сократить массу полотна, теперь его вес (при размерах 17,1 х 8,4 м) составляет чуть больше 12 тонн. В настоящее время противопожарный занавес РДК, как и все остальное оборудование, отвечает всем нормативам и обеспечивает необходимый уровень безопасности.

- Слева на странице: электроприводы сценической механики
- Внизу: команда «Имлайт»



Компания «Имлайт»

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

Дистрибьюция 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 (оборудование Public Address).

Техническое обеспечение концертов и туров звёзд эстрады, праздничных мероприятий, политических акций, презентаций и выставок.

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

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

Представительство в Москве:
121087, г. 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