

ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. Н.М. ЗАГУРСКОГО

Сохранять традиции и смело шагать в будущее

НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР

Осенью 2023 года для Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского начался особый творческий этап. Открытие 83-го театрального сезона ознаменовалось появлением в коллективе нового главного режиссера. Им стала Анастасия Гриненко из Минска, уже знакомая иркутским зрителям своими яркими работами. Сотрудничество театра с режиссером началось в 2019 году с музыкальной сказки «Летучий корабль», позже она представила в качестве режиссера-постановщика еще два спектакля: мюзикл-фантазмагорию «Мертвые души» и мюзикл-водевиль «Сватовство гусара». И вот Анастасия Гриненко вновь в Иркутске, но уже в совсем ином качестве.

– В Иркутском музыкальном театре, как и в самом Иркутске в целом, особая культура и атмосфера, — говорит главный режиссер театра Анастасия Гриненко.

Здесь живут и работают очень открытые, принимающие, теплые и искренние люди. Предложение возглавить коллектив с такой славной историей и профессиональным составом я приняла с большим воодушевлением и очень позитивным ожиданием, ведь мы уже работали вместе, нам было комфортно друг с другом. Конечно же, было и волнение, ведь у главного режиссера совсем другие задачи, нежели у приглашенного. Нужно понять и принять уже сложившиеся традиции, уклад, более близко узнать каждого артиста, его актерские навыки, творческие интересы, сильные и уязвимые стороны. Мы практически заново знакомимся, притирались друг к другу. Могу сказать, что в театре очень талантливая труппа, все заряженные, эмоциональные, работают с большой любовью и энергией. Мы все переживаем и болеем за общее дело, и если случаются какие-то разногласия, то всегда ищем решение с уважением друг к другу. Как главному режиссеру мне

важно создавать в театре творческую обстановку, чтобы максимально все были задействованы в спектаклях и концертах, обретали новые знания, раскрывали свои способности, получали удовольствие от работы.

Анастасия Гриненко — опытный режиссер-постановщик, автор либретто и переводов. Окончила Белорусскую государственную академию искусств по специальности «режиссура музыкального театра» в 2001 году. С 1998 года по 2015 год служила в Белорусском государственном академическом музыкальном театре. С 2013 года — художественный руководитель и режиссер-постановщик единственного в Белоруссии частного музыкального театра «Территория мюзикла».

ВЕЧНАЯ КЛАССИКА

Безусловно, звездой первого театрального сезона под руководством нового главного режиссера стала премьера классической оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь». В основе истории — русская адаптация оригинальной пьесы, написанная в 1947 году драматургом Николаем Эрдманом и поэтом Михаилом Вольпи-

▲ Сцена из спектакля «Летучая мышь»

ным. Именно этот вариант чаще всего ставится в музыкальных театрах страны и в свое время нашел отражение в знаменитом советском кинофильме режиссера Яна Фрида. По сюжету история близка к классической комедии положений с сатирической ноткой. Из-за своего обмана герои попадают в забавные ситуации, заставляя зрителей одновременно смеяться и переживать за них. При создании декораций для спектакля вдохновением послужили картины Густава Климта и архитектура Йозефа Ольбриха, в частности, его знаменитый Дом Сецессиона в Вене. В женских костюмах использованы флористические орнаменты, природные тона, легкие ткани и перья, характерные для стиля модерн, мужчины традиционно предстают на сцене во фраках.

О такой версии оперетты в Иркутском музыкальном театре мечтали давно: элегантная, стильная, с сильным вокалом и яркими образами. Постановочной команде хотелось сохранить жанр оперетты во всем его великолепии, вернуть ему популярность и любовь публики. Зрители с нетерпением ждали премьеры, писали воодушевляющие комментарии артистам и очень тепло приняли спектакль. Приятную оценку новой «Летучей мыши» дал и театральный критик из Санкт-Петербурга Владимир Дудин. В своей рецензии он отметил проделанную над спектаклем работу, в особенности исполнительский уровень.

– *Оперетта — легкий жанр для восприятия публикой, но сложный в исполнении для артистов. Нужно показать прекрасную вокальную подготовку, безупречную актерскую игру, работу в ансамбле, танцевальные навыки, понимание жанра и органичное существование в нем. Все должно выглядеть легко, остро, отточено,* — отмечает главный режиссер театра Анастасия Гриненко.

ПАМЯТИ ВЕЛИКИХ

Музыкально-драматический спектакль «Формула Гайдая» стал посвящением творчеству и судьбе легендарного режиссера, чей 100-летний юбилей праздновали в 2023 году. По сюжету спектакля группа молодых иркутских кинематографистов снимает фильм «Формула Гайдая», пытаясь разгадать секрет успеха легендарного земляка. В эту историю гармонично вплетаются личные воспоминания Леонида Гайдая и его супруги Нины Гребешковой, сцены из культовых кинокартин и фантазии на тему творчества знаменитого гения комедии. В постановке, конечно же, авторы не могли не отметить иркутский период жизни Леонида Иовича, учебу в театральной студии, работу в драматическом театре, любовь к городу.

– *В основе спектакля — идея документальной реконструкции, которую часто используют в кино, но крайне редко в театре. В этой истории мы встречаемся с реальными лично-*

▲ После спектакля «Старший сын» в Москве

стями в качестве персонажей — самим Гайдаем и его супругой Ниной Гребешковой. Мы знакомимся с ними, проходим весь их путь от начала до самого конца. Это самый щемящий момент спектакля. При подготовке к работе было прочитано много воспоминаний, просмотрено множество фотографий и кинохроники, — рассказала главный режиссер театра Анастасия Гриненко.

В «Формуле Гайдая» звучит музыка Александра Зацепина и песни из кинофильмов «Операция Ы», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть!», «12 стульев», «Спортлото-82», «За спичками», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Получился очень романтический и трогательный спектакль-концерт, ставший данью памяти Леонида Гайдая.

В октябре 2023 года Иркутский музыкальный театр отправился в Москву для участия в фестивале «Видеть музыку». На сцене «Геликон-Оперы» коллектив представил лирико-комическую оперу «Старший сын» по одноименной пьесе своего знаменитого земляка Александра Вампилова. Музыка для спектакля более сорока лет назад написал композитор Геннадий Гладков, либретто и стихи — поэт Юлий Ким. Впервые произведение было показано в 1983 году на сцене Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, и до прошлой осени это была единственная постановка данной оперы. В 2022 году в честь 85-летия со дня рождения Александра Вампилова и 85-летия региона подарить новую жизнь забытой музыкальной истории решились в Иркутске. Работать над спектаклем пригласили молодого, но уже опытного специалиста, глав-

▲ Сцена из музыкально-драматического спектакля «Формула Гайдая»

ного режиссера Астраханского театра оперы и балета Алексея Смирнова. На протяжении всего постановочного процесса Геннадий Гладков живо интересовался успехами труппы и следил за судьбой «Старшего сына». Спектакль получил теплый прием как у зрителей, так и у критиков. Дмитрий Морозов в своей статье «Испытание временем» высоко оценил режиссерский подход, художественное решение, сценический ансамбль и вокальную подготовку артистов. Премьера этой лирико-комической оперы стала уникальным событием не только для Иркутска, но и для всего театрального пространства страны, ведь сейчас она — единственная в России. Конечно же, при формировании репертуара для выступления на фестивале «Видеть музыку» выбор театра пал именно на эту постановку.

Геннадий Гладков мечтал увидеть второе рождение своего спектакля, а артисты очень ждали маэстро, готовились и волновались, ведь сыграть для живой легенды музыкального театра его собственное произведение — большая ответственность. Но, увы, этой встрече не суждено было случиться. Перед началом спектакля солист Евгений Алешин, исполнитель роли

Сарафанова, обратился к зрителям со скорбным известием. Утром, в день московской премьеры оперы «Старший сын», Геннадия Игоревича не стало. Фестивальный показ стал посвящением композитору.

– Это был особенный спектакль, пронизанный щемящим чувством потери, невозвратимости и благодарности. Я сама была в зале и видела, как весь спектакль зрители сидели не шелохнувшись, ловили каждое слово героев. И артисты, конечно, сполна прочувствовали свою роль в тот вечер — творческой самоотдачей и безупречной игрой почтить память мэтра, —

поделилась директор театра Татьяна Мезенцева.

ЛЕГЕНДЫ ТЕАТРА

83-й театральный сезон также был наполнен благодарностью тем, кто посвятил свою жизнь театру. На большой сцене прошли два праздничных концерта, посвященные юбилеям Николая Хохолкова и Владимира Яковлева, а на малой сцене состоялся вечер памяти Елены Волошиной.

– Важно чтить и помнить тех, кто внес большой вклад в наше искусство, создал культовые образы, сформировал традиции, которыми мы сейчас живем. Мы не должны забывать и терять опыт, мы должны его только приумножать. Молодым артистам важно слушать, внимать и учиться у мэтров, — сказала директор театра Татьяна Мезенцева.

Бенефис народного артиста РСФСР Николая Хохолкова получился очень душевным и теплым, пришло много гостей, друзей, почитателей его огромного таланта. В 2023 году Николай Иванович стал лауреатом премии Ассоциации музыкальных театров России «Легенда», которая вручается выдающимся деятелям театрального искусства. На торжественной церемонии в Москве награду за мэтра принял главный дирижер нашего театра Виктор Олин, а на бенефисе в родном театре ее торжественно передали Николаю Хохолкову.

▲ Бенефис народного артиста РФ Николая Хохолкова

Творческий путь народного артиста РФ Владимира Яковлева — это потрясающая, почти голливудская история. Простой паренек из северного поселка, который волею судеб попал на гастроли иркутской музыкальной комедии, впервые увидел оперетту и... бесповоротно в нее влюбился. За 45 лет в театре Владимир Александрович прошел путь от монтировщика сцены до народного артиста и любимца публики. На бенефисе было много сюрпризов и поздравлений от партнеров по иркутской сцене, его учеников, коллег из Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, где Владимир Яковлев также работает.

В 2024 году исполнилось сто лет со дня рождения легендарной актрисы, народной артистки РСФСР Елены Волошиной. Такие потрясающие исполнители, как она, рождаются раз в столетие. У нее была сложная и драматичная судьба, она прошла войну, пережила репрессии. Иркутский театр музыкальной комедии стал судьбой Елены Константиновны, она сыграла здесь более 300 ролей. Голос, стать, харизма — где бы она ни появлялась, всюду приковывала к себе внимание и заполняла собой пространство. Иркутская публика ее ценила и любила. На сцену любимого театра актриса выходила вплоть до самых преклонных лет. На благотворительном концерте ее памяти зрители смогли послушать рассказы друзей и коллег, увидеть фотографии и хронику, насладиться сценами из спектаклей, в которых когда-то блистала Елена Константиновна, в исполнении ее партнеров и учеников.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

В 2022 году Иркутский музыкальный театр обновил свой музей, превратив его в яркое и современное образовательное пространство.

▲ Музыкальные салоны

В помещении был проведен ремонт, произошла замена выставочного оборудования, были отреставрированы старые и представлены новые экспонаты: костюмы и реквизит со спектаклей, элементы сценографии, архивные программки, афиши. Также в музее появились интерактивная доска и электронная интерактивная книга. В эти устройства загружена полная информация об истории театра, летопись, из которой посетители узнают о легендарных спектаклях, о гастролях по России и за рубежом, о директорах, режиссерах, дирижерах, артистах, работавших в театре в разные годы. Открытие экспозиции прошло в рамках реализации социально-просветительского проекта ЗАГУРСКИЙ_DIGITAL. Теперь на базе Театрального музея проходят актуализированные мероприятия цикла экскурсий-лекций «Академия театрального зрителя». Целью проекта ЗАГУРСКИЙ_DIGITAL является сохранение истории театра и истории культуры региона с использованием потенциала диджитал-инструментов и современной образовательной среды. Проект стал победителем первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив, а также получил субсидию министерства культуры Иркутской области. В 2023 году музей театра вошел в Ассоциацию театральных музеев России, стал призером федерального этапа Национальной премии «Корпоративный музей».

Также в 2022 году в театре специально для участников федеральной программы «Пушкин-

ская карта» разработали новый культурно-образовательный проект «Театр+». Молодых людей приглашают сходить на экскурсию в музей или прослушать лекцию в библиотеке об истории или литературе, а затем прийти в Иркутский музыкальный театр на спектакль. В осуществлении этой задумки театр поддержали коллеги из учреждений культуры — это Музей декабристов, Иркутский художественный музей им. В.П. Сукачева, Библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского, Культурный центр Александра Вампилова, Библиотека им. И.Ю. Уткина. Сейчас в проекте заявлено пять тем: «Декабристы», «Островский», «Гоголь», «Вампилов», «Есенин».

— Театр сегодня — не только форма проведения досуга, но и мощный педагогический инструмент, который помогает воспитанию, развитию и образованию подрастающей личности, — подчеркнула директор театра Татьяна Мезенцева. — Нам бы хотелось еще больше расширить наши творческие возможности по формированию нового поколения театральных зрителей. Совместно с коллегами из учреждений культуры нам удалось создать особое образовательное пространство, которое открывает для молодежи новые смыслы и взаимосвязи между историей, литературой и театральным искусством.

В начале 83-го театрального сезона коллектив представил культурно-просветительский проект для детей «Прокофьев+». Инициатива направ-

▲ Диалоги с артистом. Гейрат Шабанов

лена на знакомство детской аудитории с классической музыкой, театральным искусством, жизнью и творчеством великого русского композитора Сергея Прокофьева. Театр реализовал ее совместно с автономной некоммерческой организацией культурного развития «Грани искусства» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры. Основой проекта является спектакль «Петя и волк» на музыку одноименной симфонической сказки Сергея Прокофьева. В 1936 году композитор написал это произведение, чтобы юные слушатели могли знакомиться с отдельными музыкальными инструментами, их тембрами и «характерами», а затем легко узнавать их голоса в звучании оркестра. В новом спектакле театра каждый персонаж обретает не только симфонический голос музыкального инструмента, но и воплощенный актером образ. Главные роли исполняют воспитанники Детского музыкального театра «Стрекоза». Режиссером сказки выступила Наталья Карпинская из Санкт-Петербурга. Все показы спектакля сопровождаются планшетной выставкой, посвященной жизни и творчеству Сергея Прокофьева. Также перед началом сказки студенты Иркутского музыкального колледжа им. Ф. Шопена знакомят юных зрителей с теми инструментами, чьи голоса звучат в истории о Пете и волке. Профессионально записанную видеoversию спектакля передали образовательным и культурным учреждениям Кировска Луганской Народной Республики — подшефного города Иркутской области с 2022 года. Запись можно использовать как видеопособие на уроках музыки и других творческих занятиях.

БЫТЬ БЛИЖЕ К ЗРИТЕЛЯМ

Новым необычным проектом 83-го театрального сезона на малой сцене стали «Диалоги с артистом» — встречи, которые вызывают живой зрительский интерес. Публика приходит услышать историю творческого пути любимых актеров, узнать об их мечтах и планах, увидеть полюбившиеся сцены из спектаклей. Программа «Диалогов» не повторяется, каждая встреча с артистом уникальна. Кто-то хочет создать атмосферу незабываемого праздника, а кто-то, наоборот, хочет камерности и простоты. Каждый диалог — про личность, про то, каким герой себя видит, как хочет себя чувствовать. Публика на «Диалогах» открывает в любимых артистах новые грани и узнает их с простой человеческой стороны.

Хитом малой сцены театра стала и интерактивная сказка для взрослых — музыкальный иммерсивный спектакль «Дуры мы, дуры!». В основу постановки вошли реальные истории, монологи женщин города Глазов Удмуртской Республики, собранные драматургом Дамиром Салимзяновым. Особенностью спектакля стало то, что зрители могут своим голосованием решать, какой поворот сюжета ждет героиня.

— Думаю, публике очень нравится быть ближе к героям, чувствовать даже какую-то ответственность за них, быть со-творцами этой истории. Это очень необычно и интригующе! — сказала директор театра Татьяна Мезенцева.

Новый формат «Музыкальные салоны» также пришелся по душе зрителям и даже уже обзавелся кругом постоянных поклонников. Этот необычный музыкальный проект сочетает в себе театральную экскурсию, мини-концерт и зажигательный интерактив для зрителей. Каждый салон посвящен отдельной тематике, например, уже состоялись программы ко Дню космонавтики, Дню труда, Дню Победы. Авторами и артистами проекта пишется сценарий, подбираются песни и проводятся конкурсы. Гости поют и танцуют с артистами, все знакомятся, общаются и даже обзаводятся новыми друзьями. Благодаря заявкам зрителей в 83-м сезоне театр наравне с большими музеями города принял участие во Всероссийской акции «Ночь в музее».