КУЛЬТУРНАЯ МОЗАИКА

Малое велико

Дайджест «Культурной мозаики малых городов и сёл»

ТЕМА ВЫПУСКА: ГОД ТЕАТРА В РОССИИ

2019 год в России объявлен Годом театра. Сегодня в стране работают более 600 театров, русские театральные традиции известны далеко за её пределами и являются важным наследием всей мировой культуры.

Среди победителей-участников программы «Культурная мозаика малых городов и сёл» разных лет есть проекты, которые через театральное искусство делают жизнь в глубинке лучше.

В рамках своих проектов команды помогают раскрыть свой потенциал тем, кто об этом мечтает, но в своем малом городе или деревне не имеет такой возможности. Проекты вовлекают молодежь в творческий процесс, объединяют жителей малых территорий всех возрастов, доказывают, что жить в глубинке можно также ярко и интересно, как и в больших городах.

Этот выпуск дайджеста мы посвятили Году Театра и театру в «Культурной мозаике».

Театр в России: цифры и факты

21
федеральный театр

12
театров в Казани

252
театры небольших городов**

в России 651 театр*

80
театров в Санкт-Петербурге

40 млн.
россиян побывали в театрах в 2018 году. Это около 27% населения России.

120
театров в Москве. Это наибольшее число драматических театров

* *помимо неофициальных театров и театральных трупп, которых насчитывается несколько тысяч. Данные на начало 2017 года.*

** *с населением менее 300 тыс. человек.*

Проект «Театр берестяных масок»

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, С. КАЗЫМ: НАСЕЛЕНИЕ 1300 ЧЕЛОВЕК
УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРНАЯ МОЗАИКА» 2015 – 2019 ГГ.

Землей «Соболиных Коленей» или «Кошачьего Локотка» — так поэтично называют местность вокруг реки Казым в Тюменской области, где традиционно проживают ханты, лесные ненцы и комизыряне. Импровизационный «Театр берестяных масок» в одноименном селе организаторами задумывался как проект по сохранению культурной идентичности местных народов на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).

В 2015 году проект стал участником программы «Культурная мозаика». Команда проекта поставила задачу возродить и адаптировать для современных жителей (особенно – молодежи) Казымского района древний ритуал «Медвежьи игрища». Ритуал было решено возрождать через театральное действие, а сам театр сделать выездным, поскольку только так, по словам члена проектной команды и руководителя детского этнокультурного стойбища «Нумсанг ёх» Елены Федотовы, можно объединить стариков-носителей традиций и молодежь. Выездной «Театр берестяных масок», таким образом, положил начало диалогу между жителями удаленных друг от друга стойбищ и деревень. За время реализации проекта команде удалось создать творческую мастерскую и этноакадемию «Медвежьих игрищ», провести обучающие тренинги по традиционной пластике движений и песнопениям на хантыйском языке, снять документальный фильм о театре, который получил специальный приз на международном кинофестивале «Спасти и сохранить». На успехи обратили внимание и за рубежом: режиссеры из ФРГ в 2017 году предложили участникам проекта провести в Германии творческую лабораторию. По их словам, коллективу из тюменского села удалось создать свой выразительный язык, который удачно вписывается в контекст европейского театрального искусства.

Продолжением «Театра берестяных масок» стал проект «Небесные тропы когтистого зверя», который в 2018 году завершил трёхлетний цикл реализации в рамках программы «Культурная мозаика». Приоритетным направлением стало распространение опыта «Театра берестяных масок» на другие национальные деревни Белоярского района. Для этого были проведены слёт активистов района и серия семинаров по социокультурному проектированию. Театр по-прежнему даёт представления «Медвежьи игры» и популяризирует национальные традиции и языки. Чтобы помочь молодым участникам театра и всем желающим осваивать хантыйский, ненецкий и коми-зырянский языки при центре казымских хантов был создан Совет по сохранению родных языков.

Благодаря усилиям команды проекта, власти ХМАО внесли «Медвежьи игрища» в реестр нематериального культурного наследия России. Организаторы смогли привлечь к работе театра местное население, особенно молодежь, которая активно участвует в проекте в качестве актёров, волонтеров и экскурсоводов.

Проект «Никогда не поздно играть в куклы»

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, С. БЫКОВ ОТРОГ: НАСЕЛЕНИЕ 1265 ЧЕЛОВЕК
УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРНАЯ МОЗАИКА» 2017-2018 ГГ.

«Никогда не поздно играть в куклы» – проект с таким жизнеутверждающим названием работает на базе Быково-Острогского социально-культурного центра из села Быков Острог Балаковского района Саратовской области.

Все материалы для постановок, куклы, реквизит, сценарии готовятся участниками проекта. Жители села активно участвуют в творческом процессе, а через образное мышление и изучение народных сказок обсуждают актуальные вопросы современной жизни в глубинке. Главной постановкой театрально-кукольного проекта стал спектакль «Я и жители деревни Валенки». В спектакле обыгрываются существующие социальные проблемы села: безработица, алкоголизм, неуважение к старшему поколению, плохие дорогие и т.д. Постановку про «деревню Валенки» увидели не только в Быков Отроге, но и в соседних сёлах, а после презентации спектакля на форуме «Иволга-2018» им заинтересовались и другие регионы Приволжского федерального округа.

В прошлом году в проекте участвовали более 80 местных жителей, в том числе из соседних сел района. В планах у команды проекта – выйти на региональный уровень.

В декабре 2018 года проект вошел в число 120 лучших практик из 724 заявок, поданных от всех регионов России на Всероссийский конкурс лучших практик и инициатив социально-экономического развития. Проект стал одним из четырех финалистов в номинации «Создание условий для развития волонтерской (добровольческой) деятельности».

Проект «Театр во всём»

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СВИРСК: НАСЕЛЕНИЕ 13 100 ЧЕЛОВЕК
УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРНАЯ МОЗАИКА» 2017-2018 ГГ.

Проект режиссера Елены Твердохлебовой позволил создать в городе Свирск (Иркутская область) самый настоящий народный театр для всех жителей города.

В Свирске никогда не было настоящего театра. Горожане, желающие принимать участие в театральной деятельности, время от времени собирались в местном доме культуры «Русь», репетировали и надеялись, что собственная студия у них все-таки появится. Долгожданное событие произошло после победы проекта в конкурсе «Культурная мозаика малых городов и сёл» в 2017 году. На полученные от Фонда Тимченко средства в бывшем складском помещении дома культуры была оборудована театральная студия.

Уже первые мастер-классы от педагогов Иркутского театрального училища показали, что интерес жителей Свирска к театру очень высок. «На мастер-классы пришло в десять раз больше желающих, чем мы ожидали, – рассказывает автор проекта. – Тогда-то мы и поняли, что наши усилия не напрасны, людям нравится проект, и они хотят заниматься театральным жанром».

Сейчас театр на регулярной основе ставит постановки и проводит мастер-классы театрального мастерства. На сцене театра работают три группы – детская, молодёжная и взрослая. В каждой по 12-15 человек. Елена Твердохлебова руководит театральной студией для взрослых. Она рассказывает, что желающих заниматься в студии много, но пока что это в основном женщины. «Наверное сильная половина нашего города еще скромничает, поэтому нам приходится выбирать пьесы с большим количеством женских ролей», – отмечает автор проекта.

В прошлом году свирские театралы поставили пьесу по мотивам романа Федора Абрамова «Братья и сестры», а также новогодний мюзикл «Принцесса на горошине». Благодаря проекту более 300 участников любительского театра повысили свой уровень профессионального мастерства, установили творческие связи, обменялись опытом с режиссёрами и коллективами других территорий во время проведения мастер-классов. Постановки театра пришли посмотреть более 3 тысяч человек, что показательно для такого небольшого города.

В настоящее время в рамках реализации проекта в Свирске создаётся театр танца и театр песни. Летом 2019 года команда проекта планирует провести в городе фестиваль живых скульптур, во время которого несколько десятков людей в необычных костюмах будут изображать статические скульптуры, создавая театральное уличное представление. Принять участие в фестивале сможет любой желающий, который придумает свой яркий образ.

А вы знаете, что...

1 ...первое театральное представление в России прошло в селе Преображенское близи Москвы в октябре 1672 года. Спектакль назывался «Артаксерксово действо», и на нем присутствовал сам царь Алексей Михайлович и все его ближние бояре. При этом государь сидел в кресле, дворяне стояли рядом, а царица с детьми смотрела постановку «сквозь щели особого, досками отгороженного помещения». Интересно, что спектакль длился 10 часов подряд, но царь досмотрел его до конца и остался очень доволен.

2 ...старейшим постоянно действующим театром России является Ярославский академический драматический театр имени Ф. Г. Волкова. Он появился в 1750 году благодаря стараниям актера и режиссера Федора Волкова. В первом репертуаре театра на берегу Волги были пьесы Дмитрия Ростовского, трагедии Михаила Ломоносова и Александра Сумарокова. Слава о театре дошла до самой императрицы Елизаветы Петровны, которая и пригласила ярославскую труппу на первые гастроли в Петербург.

3 ...первые театральные постановки в российской провинции начались при Петре I. Так, 1705 годом датируются первые упоминания о театральных представлениях в городе Тобольске, которые стали возможными благодаря стараниям местного митрополита Филофея Лещинского.

4 ...самым плодовитым русским драматургом является Александр Островский (1823-1886). Он является автором 47 оригинальных пьес и 7 пьес, написанных в соавторстве.

5 ...самым масштабным театральным спектаклем в истории России стала грандиозная постановка «Взятие Зимнего», которая состоялась в 1920 году в Петрограде на Дворцовой площади в честь годовщины Октябрьской революции. В постановке в качестве актеров участвовало около 8 тысяч красноармейцев, матросов и театральной молодежи. В инсценировке был использован знаменитый крейсер «Аврора», сотни орудий и автомобилей. Непосредственными зрителями «Взятия Зимнего» стали 100 тысяч человек.

3 ...в пятерку лучших театральных городов России на 2019 год входят Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Новосибирск. Именно в этих крупных городах наблюдается самая высокая посещаемость театров и наиболее высокий спрос на театральные постановки у зрителей.

АЛЕКСАНДР ОСТРОВСКИЙ

ПЕРВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ПРЕОБРАЖЕНСКОМ

Театр в провинции: интервью с режиссером Дамиром Салимзяновым

Город Глазов в Республике Удмуртия – небольшой провинциальный город с долгой историей и сложившимися театральными традициями. Глазовский театр «Парафраз» существует с 1983 года и является центром культурной жизни города. В 2015 году театр принимал участие во внеконкурсной программе фестиваля «Золотая маска» со спектаклем «Дуры мы, дуры», а в 2017 году был представлен в трех номинациях премии со спектаклем «Процесс» по произведению Ф. Кафки. Об актерах, миссии и репертуаре «Парафраза», а также о том, почему именно театр может стать флагманом культурной жизни в провинции, в своем интервью рассказал главный режиссер театра «Парафраз», Заслуженный артист Удмуртской Республики Дамир Салимзянов.

– Дамир, вы, коренной житель Глазова, в своё время покинули город, работали в Москве… Как получилось, что вы снова оказались в Глазове и остались там? Не тянет ли назад, в столицу? И в чем для вас заключается особенность и привлекательность работы режиссёра в театре в малом городе?

– Да, всё так. Когда я работал в Москве, умер художественный руководитель театра в Глазове, администрация позвала меня, я приехал. С тех пор 13 лет я руковожу театром. Желания, вернуться в столицу нет, а хочется, чтоб была возможность ездить в разные места, еще работать и смотреть.
Что касается особенности и привлекательности… В малом городе, где всего один театр, довольно высокий уровень творческой свободы, и соответственно, творческой ответственности, потому что зритель голосует ногами. У нас за два-три месяца вперед продаются все билеты, при том, что мы играем каждый день, кроме понедельника, это говорит о востребованности.
Нашему театру 30 с лишним лет и выросло не одно поколение людей, воспитанных именно на этом театре. То есть, не просто дети наших зрителей приходят, а правнуков уже водят те, кто «подсел» на театр. И воспитание из поколения в поколение на определённом эстетическом материале это, конечно, большая ответственность. Все-таки в городе, где с каждым годом уменьшается население, какая-то такая эмоциональная, художественная точка притяжения нужна, потому что люди ходят и за эмоциями, и за мыслями, и за спорами, и в этом плане есть ощущение своей нужности в самых разных качествах. Наверное, это главное, что для меня отличает работу в театре малого города.

– Как ваш театр осуществляет обратную связь со зрителями? Что они говорят о ваших спектаклях?

– В маленьком городе контакт постоянно идёт, потому что все всех знают, и всех актёров знают, мы на виду. Поэтому отклик постоянный и неформальный есть, и есть зрители, которые рефлексируют в письменном виде по поводу просмотренных спектаклей, ходят по нескольку раз, пишут нам письма, не в книге отзывов, а просто лично пишут.
После некоторых спектаклей, наиболее спорных, необычных, после читок новых пьес, мы всегда делаем обсуждения, и эти обсуждения тоже являются таким вот откликом, обратной связью. Поэтому, мы не только слышим радость и позитив от того, что мы есть, иногда мы слышим и спорные моменты, они тоже, слава Богу, бывают. И это хорошо, когда мы слышим разные мнения, есть возможность понимать, на том ли пути ты находишься, по которому мы идём вместе.

– Расскажите о тех, с кем вы идёте по этому пути. Кто ваши актеры? Вы как их набираете?

– Глазов - городок маленький, в нём нет театрального ВУЗа. Привлечь актёров, заканчивающих ВУЗы в других городах, нам нечем: ни высоких зарплат, ни жилплощади. Всё, что мы можем предложить, интересные творческие задачи. Поэтому практически вся наша труппа – выходцы из студии при нашем театре.
У нас есть постоянно действующая студия, закончив которую и оставшись в городе, актёры получают высшее образование в театральных ВУЗах. Это Екатеринбургский театральный институт, ГИТИС, Щукинское училище, Челябинский театральный институт. Наши актёры – это те люди, которые где родились, там и пригодились. И это те люди, которые во многом понимают ещё и миссию, которая на них возложена.

– То есть ваши актёры -те же жители этого города, они живут в этой же среде, ходят в эти же магазины, получается, что у них такие же ментальные установки, такое же мировоззрение. Как вы с этим справляетесь?

– Да, артисты живут в этой среде, естественно, менталитет тот же абсолютно. Но мировоззрение не полностью совпадает с мировоззрением зрителей, иначе, наверное, не было бы движения на опережение, которое в театре должно быть обязательно. Всё-таки мы должны подхватывать людей с какой-то точки и вести за собой.
У большинства зрителей мировоззрение и особенно воззрения на то, каким должно быть искусство, соответствует скорее, той точке, от которой когда-то отчалили, а не той, к которой следует стремиться. Поэтому я очень радуюсь, когда есть возможность выехать на фестивали, где-то посмотреть другие спектакли, других актеров, чтоб мы понимали, где сейчас вообще театральное искусство находится, чтоб мы всё-таки стремились куда-то дальше и выше, а не обратно туда, откуда когда-то пришли. И пока такой подход дает, как мне кажется, правильные и успешные результаты, во всяком случае, внутри города. А попадание на большие крупные фестивали, говорит, что не только внутри города, но и за пределами тоже этот путь, наверное, правильный.

– Дамир, как формируется репертуарная политика вашего театра, как и кто отбирает драматургический материал, темы?

– Формированием репертуарной политики занимаюсь я, как главный режиссёр театра, который наиболее внятно представляет и репертуарную стратегию, и, репертуарную тактику. То есть я понимаю, куда вести в плане дальнего прицела, и за счёт каких последовательных шагов мы можем идти туда. В остальном же принцип подбора репертуара, наверное, традиционный для всех театров, когда понимаешь, что есть тема интересная мне, что она может быть интересна нашим зрителям внутри города, и по возможности, конечно, это должно перекликаться с более широким кругом зрителей за пределами города. Какие-то единые процессы, происходящие как минимум в стране, нужно стараться улавливать и тоже затрагивать в выборе репертуара. И это должно быть интересно труппе, каждому актеру, который будет принимать участие в постановке. Вот такое триединство интересов: режиссер, зрители, труппа. Если оно складывается, пьеса приходит в репертуар.
Как единственный театр в городе мы выполняем функции сразу нескольких театров: и театра юного зрителя, причём самого юного, начиная с 3-х лет, и музыкального театра, и театра драмы и комедии. Между этими основными направлениями и пытаешься разрулить репертуар – три премьеры в год. И безусловно, одна из них должна соответствовать болезненным и актуальным проблемам, то ли эмоциональным, то ли социально-политическим. Да, такой спектакль обязательно должен быть.

– Вы уже говорили о миссии вашего театра в Глазове? Если можно, немного поподробнее.

– Точка притяжения. Я совершенно четко отдаю себе отчет, что, когда есть один театр в городе и он ведет за собой поколение за поколением, это… высокое, конечно, слово, но это своего рода пастырь, да. Мы пролагаем эмоциональный, морально-нравственный, извините за высокие слова, путь. Мы не даем ответов, но обозначаем вопросы, которые каждый человек должен задать себе по жизни. Молодым зрителям нужно банальные вопросы из поколения в поколение задавать заново: «Ты кто?», «Ты зачем здесь?», «Ты чего хочешь-то?». И каждый будет отвечать по-разному. И каждый по-своему приоритеты в жизни выставит. Из поколения в поколение надо рассказывать о каком-то опыте, который уже накоплен.
Хотя в случае с нынешним молодым поколением, театр - это скорее эмоциональный фон, а не повод для принятия личных решений, но все равно он приводит к каким-то эмоциональным выводам. И поэтому театр в маленьком городе, особенно когда один, это, безусловно, некий флагман, определяющий эмоционально-нравственное настроение жителей.
В большом городе, где несколько театров, каждый из них занимает свою эстетическую нишу по отношению к Театру: такой Театр интересен Малому театру, а такой - театру Вахтангова, а такой - Театру.doc. И в них разная публика приходит. А в маленьком городе это все внутри одного театра сходится, и все зрители идут в этот театр за разным.