

Похоронить себя М. А. Волошин завещал на восточном мысе коктебельской бухты, так завершив свое земное «строительство» в Коктебеле: на западе – «профиль», на востоке – место вечного обитания, а посередине – Дом. Макс Волошин стал подлинным «гением места», он сам и его Дом навеки вписаны в универсальные порядки бытия:

Пойми простой урок моей земли:
 Как Греция и Генуя прошли,
 Так минет всё – Европа и Россия,
 Гражданских смут горячая стихия
 Развеется.... Расставит новый век
 В житейских заводях иные мрежи...
 Ветшают дни, проходит человек,
 Но небо и земля – извечно те же.
 Поэтому живи текущим днём.
 Благослови свой синий окоём.
 Будь прост, как ветер, неистошим, как море,
 И памятью насыщен как земля.
 Люби далёкий парус корабля
 И песню волн, шумящих на просторе.... («Дом поэта. 1926»).

Творчество Волошина удивительно и бесконечно. Его Дом и через сто лет остается Домом Творчества и Вдохновения, а его поэзия и жизненная философия и сегодня актуальны и интересны людям. Волошин вошел в историю не только и не столько как автор прекрасных произведений искусства, а, прежде всего, как Личность, творившая судьбы людей, страны и культуры. Николай Бердяев такое умение созидать собственную судьбу и личность, чтобы существование её становилось значимым для современников и потомков, назвал «святостью». Дом Поэта в Коктебеле – воистину святое место для всех творческих и духовных людей.

Источники и литература:

1. Белый А. Между двух революций / А. Белый. – М. : Худ. литература, 1990. – 669 с.
2. Волошин М. Автобиографическая проза. Дневники / М. Волошин. – М. : Книга, 1991. – 346 с. – (Из литературного наследия).
3. Волошин М. Стихотворения / М. Волошин. – М. : Книга, 1989. – 544 с.
4. Пинаев С. М. Близкий всем, всему чужой... Максимилиан Волошин в историко-культурном контексте серебряного века : монография / С. М. Пинаев. – М. : РУДН, 2009. – 343 с.
5. Цветаева М. Живое о живом (Волошин) / М. Цветаева. – СПб. : Сердце, 1993. – 74 с.

Пашковская Л.Л.

УДК 792(477.75)

GENIUS LOCI В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ СИМФЕРОПОЛЬСКИХ ТЕАТРОВ

Симферополь издавна считался городом театральным, и не только потому, что театров здесь немало, что публика здесь взыскательная и по-южному темпераментная, но главным образом, потому, что здесь находятся старейшие театры с уникальной историей и традициями.

Genius loci – гений места был известен древним как нечто, что связывает человека, его интеллектуальный, духовный, эмоциональный мир с материальной средой, с местом жизни. Связь эта очевидна, хотя загадочна и таинственна. Согласно Петру Вайлю (большому искуснику отслеживания этой мистической связи), на линиях пересечения художника с местом жизни возникает новая реальность, которая не проходит ни по ведомству искусства, ни по ведомству географии [1].

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького – один из старейших в стране. Архивные документы, периодическая печать, краеведческая литература свидетельствуют о том, что уже в начале 1820-х годов в Симферополе давались театральные представления. Фактически с этого времени в городе стал функционировать профессиональный театр. Тогда же московский купец Волков, страстный театрал, живший на юге некоторое время по совету врачей, положил начало театру. Желая «сократить» скучное время своей жизни в захолустье, он приспособил каменный сарай при Доме дворянского собрания, где и можно было смотреть спектакли многочисленных гастролирующих «товариществ», «компаний актёров», а также местных любителей. Вскоре появилась и своя труппа.

Это первое здание, расположенное в Театральном переулке, не сохранилось. Оно имело 107 аршин в длину, вмещало 400 зрителей и прослужило городу более 80 лет. Уже в середине XIX века стараниями директора мужской гимназии А. Самойлова оно было отремонтировано, а в 1870-х годах отставной поручик И.С. Чех перестроил его основательно, и корреспондент с гордостью писал в столичный журнал: «В нашем городе существует храм Мельпомены. Нельзя сказать, чтобы он был очень хорош, но нельзя утверждать, что он совсем дурён... Снаружи не оштукатурен, внутри отделан посредственно и включает в себе один ярус лож, партер, оркестр и галерею».

Географическое положение Симферополя располагало к тому, что здесь появлялось немало странствующих, гастролирующих трупп, товариществ актеров (компаний актеров, как они себя называли).

В сентябре 1846 года по приглашению известного антрепренера и актера Д. Жураховского в Симферополь приехал М.С. Щепкин. Здесь он сыграл ряд лучших своих ролей, в том числе и городничего в гоголевском «Ревизоре».

На этой сцене великий Щепкин потрясал своим искусством симферопольскую публику, которая, как писала газета «Таврические губернские ведомости» в № 39 за этот год, «приходила в неистовый восторг при каждом слове, каждом куплете, спетом Щепкиным».

С 1888 г. театр перешел в непосредственное ведение дворянства и стал именоваться «Дворянским». В конце XIX - начале XX вв. симферопольцы познакомились с искусством знаменитых русских, малороссийских и зарубежных артистов, которые выступали здесь в лучших своих ролях: М.К. Заньковецкой, М.Т. Иванова-Козельского, П.Н. Орленева, М.Г. Савиной, В.Ф. Комиссаржевской, братьев Адельгейм и др. Шли годы, здание ветшало. Городскими властями был объявлен конкурс на лучший архитектурный проект театра. Место для строительства было выбрано не случайно: здесь располагался и прежний театр. Наиболее совершенным в техническом и художественном отношении был признан проект академика архитектуры А.Н. Бекетова.

Новое здание по ул. Пушкина с нарядной, выразительной архитектурой в стиле позднего модерна с элементами неоклассицизма построено по проекту академика А. Бекетова за один год и состояло из трёх разно-функциональных объектов: театр (в левой части), доходный дом с магазинами и мастерскими, и ресторан.

Открытие театра состоялось 11 апреля 1911 года оперой М. Глинки «Жизнь за царя» (труппа Россолимо и Маевича, антреприза В. Погуляева). Этот день, как отметил в своей речи городской голова, «знаменовал собой культурный праздник».

В трудные годы революции и гражданской войны, когда не было средств, когда здание театра даже не отапливалось, жизнь театра не затухала. Театр объединял многих талантливых людей. Известный русский актёр и антрепренер В. Ермаков-Бороздин, режиссёр П. Рудин, художник С. Живов и их труппа «Театр актёра» открыли сезон 28 сентября 1919 года спектаклем «Ревизор» Н. Гоголя. Блестяще играли П. Вульф, М. Днепров, В. Казаринов, Л. Негри, Б. Пясецкий, М. Горский.

В это время здесь набирала профессиональное мастерство Ф. Раневская, играя Машу в «Живом труп», Шарлотту в «Вишнёвом саде». Постигал основы драматургии друживший с театром К. Тренев, а в худсовет театра входил М. Волошин.

С ноября 1920 года театр недолго именовался 1-м Советским. Кроме классики, в репертуар стали включаться и пьесы советских драматургов.

В середине 1920-х годов центральная пресса отмечала, что «Крымский государственный драматический театр представляет собою ценное художественное ядро».

В сезоне 1925-26 гг. музыкальной частью театра руководил И.О. Дунаевский. «Бесконечно талантливым, словно до краёв души наполненным мелодиями» сверкнул перед симферопольской публикой И. Дунаевский, который в сезоне 1925-1926 годов заведовал музыкальной частью театра и написал прекрасную музыку к «Принцессе Турандот» К. Гоцци, «Потонувшему колоколу» Г. Гауптмана и др. спектаклям, оставив яркий, незабываемый след.

В 1928 году столичная пресса писала: «Крымгосдрамтеатр стал одним из лучших провинциальных театров Союза». Именно в те годы с крымским театром была связана творческая биография многих, впоследствии ставших известными, актеров: М.И. Царева, В.В. Кенигсона, М.М. Названова.

В 1932 году театру присвоено имя Горького, и на этой сцене (на занавесе – буревестник) поставлены почти все его пьесы. Особый успех имел спектакль «Старик» (режиссёр и исполнитель главной роли Народный артист РСФСР П. Гайдебуров), удостоенный Государственной премии за 1951 год.

В дни Великой Отечественной войны в театре была организована подпольная группа «Сокол», которую возглавили главный художник театра Н.А. Барышев и актриса А.Ф. Перегонец. Это уникальный случай в истории, когда подпольщиками стали люди совершенно мирной профессии, оказавшиеся способными не только играть героев на сцене, но и стать героями в жизни. В апреле 1944 года фашисты казнили подпольщиков. В 1973 году состоялась премьера спектакля «Они были актерами» В. Орлова, Г. Натансона, постановочный коллектив которого в 1974 году был награжден Золотой медалью им А. Попова, а в 1977 году спектакль был удостоен Государственной премии СССР. Ныне «Они были актерами» вновь в репертуаре.

В 1972 году театр возглавил А.Г. Новиков, ученик великого режиссера Н.П. Охлопкова. За тридцать лет его руководства в театре произошли кардинальные преобразования: отреставрировано основное здание, возведен новый театральный комплекс, построен и открыт филиал театра, созданы Театр юного зрителя и Театр современного балета. А начиналось все со спектакля «Царь Федор Иоаннович» по трагедии А. К. Толстого, премьера которого состоялась 27 декабря 1972 г.

Художественное решение декораций и костюмов, музыкальное оформление, ярко сыгранные роли – все придавало спектаклю грандиозность. Эта работа не только раскрыла творческий потенциал труппы, но и впервые за последние годы привнесла на крымскую сцену острое решение проблемы личности и власти.

С успехом ставятся пьесы современных драматургов А. Салынского, А. Штейна, Р. Ибрагимбекова, болгарских авторов И. Василева и С. Цанева.

Театр превращается в своеобразную творческую лабораторию по совместной работе с авторами.

В 1979 году за заслуги в развитии театрального искусства и высокую сценическую культуру театру было присвоено звание «Академический». Театр плодотворно работает над созданием своего оригинального репертуара. Примером может служить спектакль по роману В. Пикюля «Фаворит»

(инсценировка написана Г. Бодыкиным). Из огромного романа-эпопеи в центре внимания постановочного коллектива оказались события, связанные с историей Крыма. Шестнадцать лет продолжалась реконструкция здания театра, инициатором проекта которой был А. Г. Новиков. В 1995 году строительство было завершено. И как признание заслуг А. Г. Новикова основной сцене театра было присвоено его имя.

Сегодня Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького – это уникальный театральный комплекс, состоящий из шести сценических площадок и не имеющий аналогов в Европе. Но, прежде всего Крымский академический – это Театр высокого стиля, где глубокий психологизм выступает в синтезе с истинной театральностью и яркой художественной формой.

Разные периоды сменяли друг друга в жизни театра за его 190-летнюю историю, но доминантой лучших спектаклей всегда была «жизнь человеческого духа». Основа репертуара театра – русская и мировая классическая драматургия. В афише пьесы В. Шекспира, Ф. Шиллера, Лопе де Вега. И, конечно же, русская классика – «Маскарад» М. Лермонтова, «Волки и овцы», «Поздняя любовь» А. Островского, «Три сестры» А. Чехова, «Ревизор» Н. Гоголя, «Дети Ванюшина» С. Найденова.

Отличительная черта этих постановок – органичное соединение традиций и новаторства. Бережное отношение к драматургической основе, авторскому слову сочетается в них с современной сценической стилистикой и точностью эмоционального воздействия.

В настоящее время репертуар театра включает более 60 спектаклей различных жанров, среди которых трагедия и историческая хроника, комедия и фарс. Некоторые из них прошли 100 и более раз, но не потеряли с годами своей актуальности и привлекательности для зрителя.

В репертуарной афише театра пьесы современных зарубежных драматургов – Альдо Николаи, Херберта Бергера, Рэя Куни – и российских авторов Григория Горина, Александра Галина, Надежды Птушкиной.

Честь и гордость любого театра – духовные и культурные традиции, выработанные в коллективе и передающиеся из поколения в поколение, – то, что позволяет говорить о существовании театра-школы.

В 1995 году при театре была создана Государственная Школа-студия (ВУЗ), в которой опытные режиссеры и актеры готовят себе достойную смену. Выпускники Школы-студии не только пополняют труппу Крымского академического, но работают в театрах Севастополя, Мариуполя, Кировограда.

А для подрастающего поколения зрителей открылись «Школьный», «Юношеский» и «Молодежный» абонементы, включающие лучшие спектакли репертуара.

Постановки театра отличает не только интересная драматургическая основа, оригинальное режиссерское решение, но и яркая сценография. Заслуга в этом главного художника театра, заслуженного деятеля искусств Украины Владимира Новикова и художника-постановщика Татьяны Коблянской.

Работают на многочисленных сценических площадках театра режиссеры, заслуженные артисты Украины Юрий Федоров и Дмитрий Рымарев, главный режиссер ТЮЗа заслуженный деятель искусств АРК Юрий Хаджинов.

Нашел «своего» зрителя Театр современного балета во главе с главным балетмейстером, заслуженным деятелем искусств АРК Ольги Чеховой. В труппе работают актеры, преданные своему делу. Это народные артисты Украины Лариса Бойко, Анатолий Бондаренко, Владимир Денщик, Владимир Кондратьев, Светлана Кучеренко, Наталья Малыгина, Виктор Навроцкий, Валерий Шитовалов, Валерий Юрченко, заслуженные артисты Украины Инна Аносова, Светлана Вандакковская, Елена Кожейкина, Олег Меленевский, Валерия Миленко, Людмила Могилева, Юрий Федоров, заслуженные артисты АРК Игорь Бондик, Владимир Крючков, Людмила Федорова, Людмила Юрова, Сергей Ющук. Это основа основ, ядро коллектива, на котором держится репертуар.

Вместе с ними каждый вечер выходит на сцену и молодежь, уже успевшая завоевать любовь публики (интересный факт, 23 молодых актера труппы – выпускники Школы-студии). И в очередной раз понимаешь, что преемственность поколений – это то, чем всегда был силен Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. Всего же в труппе театра работает десять «Народных артистов Украины», десять «Заслуженных артистов» Украины и России, двенадцать «Заслуженных артистов АРК», один «Заслуженный деятель искусств Украины», два «Заслуженных деятеля искусства АРК».

Театр никогда не стареет, какой бы солидный юбилей он не отмечал. Театр всегда движется вперед, потому что мудрость и опыт старших сочетается с дерзаниями молодых. А это значит, у театра есть будущее.

Следующим по возрасту является Крымскотатарский театр, который в 2011 году отметит своё 110-летие.

Крымскотатарский музыкально-драматический театр – уникальное явление не только в Украине. Это единственный в мире театр крымских татар, миллионы которых живут в Турции, Узбекистане, Румынии, США, Канаде, Германии.

Традиции этого театра берут свое начало от театрализованных представлений во дворцах крымских ханов в XIV-XV веках. Точной даты возникновения в Симферополе стационарного крымскотатарского театра нет. Сохранились упоминания о театрализованных представлениях ещё во времена Крымского ханства. Документальным доказательством создания национального театра в 1901 году является протокол заседания ЦИК от 19 мая 1926 года, свидетельствующий о намерении тогдашнего руководства Крыма провести праздничные мероприятия по случаю 25-летия коллектива.

В 1901 году было открыто здание стационарного театра, а период с 1922 по 1937 годы театроведы называют "Эпохой крымскотатарского ренессанса". В афише театра пьесы Шекспира и Мольера, Ипчи и Лятиф-заде, Гольдони и Бомарше Толстого и Тренева. В театре работали блистательные актеры, режиссеры, драматурги, которые и создавали традиции и ту неповторимую национальную театральную школу, которую сегодня продолжает Крымскотатарский академический музыкально-драматический театр. История театра неразрывно связана с трагической судьбой самого народа. В результате депортации крымскотатарского народа в 1944 г. театр прекратил свое существование. В 1989 г. в Крыму, на родной земле возрождается национальный театр, вызвавший не только огромный интерес, но и колоссальный духовный всплеск всего народа.

За вековую историю, испытав все последствия национальной политики, театр несколько раз закрывался, менял свои помещения, пережил фашистскую оккупацию, принудительный вывоз в Румынию, депортацию в Узбекистан.

Возрождение театра, его новая история начались в 1989 году в небольшом клубе на ул. Самокиша, а уже в следующем году ему было передано помещение по ул. Менделеева, бывшем клубе НКВД. По злой иронии судьбы, архитектор В.И. Ковальский, спроектировавший для чекистов комплекс для отдыха, развлечений и спорта – Клуб НКВД им. Ф. Дзержинского, после торжественного открытия культурно-спортивного комплекса был арестован чекистами. И, кстати, общей историей это здание связывает жизнь двух театров – Крымского академического украинского музыкального театра, который располагался здесь ранее, и Крымскотатарского академического музыкально-драматического театра.

Поначалу театр играл, в основном, на выездах, в местах компактного проживания крымских татар. Он получил признание и популярность у зрителей, превратился в культурно-просветительный центр возвращающегося народа.

Каждый из спектаклей, поставленных за последние 20 лет насыщены удивительной энергетикой, присущей этому сильному, не сломленному, сохранившему национальное лицо народу. Трудно переоценить вклад театра в развитие и сохранение национальной культуры в целом. Сегодня театр является центром крымскотатарской культуры. С коллективом сотрудничали и в настоящее время продолжают творить лучшие композиторы, режиссеры, балмейстеры (А. Караманов, И. Бахшиш, В. Аносов, А. Новиков, Э. Налбандов, Р. Баккал, М. Новохижин, Б. Азаров).

Репертуар театра разноплановый. Кроме крымскотатарской, присутствует украинская, русская, зарубежная классика. Это яркий, искрящийся тёплым народным юмором «Дуба-ралы той» («Бедовая свадьба») Ю. Болата (режиссёр Р. Бекташев), поэтически-утонченный «Бахчисарайский фонтан» А. Пушкина в переводе Э. Шемьи-Заде (режиссёр А. Сентаблаев), «Женитьба» Н. Гоголя, «Макбет» В. Шекспира, «Кармен» П. Мериме, «Бахчисарайский фонтан» А. Пушкина, «Аршин Мал-Алан» У. Г. аджибекова, «Лесная песня» Л. Украинки, «Медведь» и «Юбилей» А. Чехова.

Визитной карточкой театра является спектакль по мотивам крымскотатарской гегенды "Мисхор кызы" Ю.Болата, музыка И. Бахшиш, Я. Шерфетдинова. Это тонкий, нежный, воздушный спектакль-притча, история любви и преданности, предательства и торжества справедливости, спектакль, поднимающий вечные темы долга перед Родиной, перед своим народом.

Театр испытывает большие сложности с национальной драматургией, практически уничтоженной после депортации. Поэтому художественное руководство уделяет большое внимание работе с современными драматургами. Благодаря совместной работе с К. Конуратлы, И. Бахшишем, Р. Бекташевым, Э. Беляловым родились спектакли: «Тизли кьач», «Арзы кызы», «Мамлюк Бей-барс», «Адынъ чикъкъандже, джаньнь чыкъсын».

Создание оригинального современного репертуара – это не только возможность играть современников и попытаться воспроизвести противоречия реальной жизни, их драматизм, но и возможность показать миру культуру, уклад жизни и духовные ценности крымских татар, дать зрителю возможность самопознания.

Сегодня Крымскотатарский академический музыкально-драматический театр складывается из интересных, талантливых режиссеров, молодых артистов, обладающих прекрасной актерской техникой, великолепно владеющих своим телом, пластикой, обладающих музыкальной культурой, знающих традиции Крымскотатарского театра.

Коллектив много и успешно гастролирует за рубежом. Театр побывал в Румынии, Турции, Великобритании, Швейцарии России, в городах Украины.

Коллектив театра активно содействует вхождению отечественной культуры в мировое гуманитарное пространство. Подтверждением тому служат приглашения и победы на Международных театральных фестивалях. В 1994 году спектакль «Лавка антиквара» по рассказам А.П. Чехова на Международном Чеховском театральном фестивале в г. Ялта назван в числе лучших спектаклей фестиваля. На Всемирном Шекспировском фестивале в Эдинбурге (Шотландия) 1997 году был представлен спектакль «Макбет» В.Шекспира, который был назван "новой волной в театре, которая сочетает в себе обновленное сознание национальных культурных корней с поиском современных парадигм". В 1998 году в Днепродзержинске на Международном театральном фестивале спектакль одержал победу в 6 номинациях.

Крымскотатарский академический музыкально-драматический театр – единственный Тюркоязычный театр в Украине. На Международном театральном фестивале "Туганлык" в Башкортостане (Россия) в 2000 году среди 15 лучших тюркоязычных театров мира завоевал больше всех номинаций со спектаклем "Макбет" В.Шекспира и вызвал невероятный интерес специалистов, критиков, журналистов. О театре говорили, как об открытии и сенсации фестиваля "Туганлык", как о театре, который, буквально, ворвался в элиту тюркоязычных театров мира. Спектакль "Макбет" В.Шекспира номинировался на получение

Национальной Государственной премии Украины им.Т.Г. Шевченко за 1997год. В 2000 году в Тернополе на театральном фестивале "Тернопольские театральные вечера" коллектив театра был признан лучшим. В этом же году коллектив становится лауреатом Международного театрального фестиваля античной драмы "Боспорские агоны" в г. Керчи со спектаклем "Бахчисарайский фонтан" А.Пушкина. Сотрудничество коллектива с этим фестивалем продолжается и по сей день.

Коллектив театра работает в самых разных жанрах театрального искусства: драма, музыкальная драма, комедия, сказка, а так же создает концертные программы на основе национального и мирового классического музыкального материала; позволяет себе экспериментировать даже в очень несвойственных для музыкально-драматического театра жанрах. В 1996 году была осуществлена постановка кукольного спектакля совместно с Крымским театром кукол "Арзы кыыз" по пьесе Р. Бекташева. Впервые в истории крымскотатарского профессионального театра осуществлена постановка кукольного спектакля для детей на крымскотатарском языке.

Спектакли идут на крымскотатарском и русском языках. Возрождая язык, культуру народа, театр уделяет особое внимание воспитанию младшего поколения. Поэтому в творческих планах художественного руководителя Б. Билялова кроме музыкальных и драматических спектаклей для взрослых есть и несколько детских, в том числе один кукольный.

Лучшие актёры и работники театра удостоены почётных званий Автономной Республики Крым, а бывшему художественному руководителю театра Ильясу Бахшину, чьё искусство служило благородной цели согласия и единения всех крымчан, присвоено звание «Почётный гражданин Крыма».

Как уже отмечалось ранее, судьбы Крымскотатарского академического музыкально-драматического театра и Крымского Украинского Музыкального театра оказались неразрывно связаны *genius loci* – общим зданием по улице Менделеева, 5.

Еще в XIX веке в Крыму гастролировали и неизменно пользовались успехом так называемые малороссийские труппы М. Кропивницкого, А. Суходольского, М. Старицкого и др.

Но собственно украинский театр появился в Симферополе только в 1955 году, вскоре после передачи Крыма Украине, и разместился в здании по ул. Менделеева. Основу труппы составили артисты Киевского передвижного театра, затем она пополнилась выпускниками театральных вузов.

Репертуар состоял первоначально из колоритной украинской классики, позже появились спектакли по произведениям современных драматургов. Заметный след оставили работавшие в первые десятилетия Б. Жадановский, Н. Сорокатыя, А. Сапсай, И. Бурменко.

В поисках своего магистрального направления и своего лица театр неоднократно менял статус. До 1977 года он назывался Крымский украинский музыкально-драматический, затем – Крымский украинский театр драмы и музыкальной комедии, а с 1991 года имеет нынешнее название.

Учитывая особенности региона, театр фактически является двуязычным, некоторые спектакли идут и на русском языке.

В 1977 году театр пережил второе рождение. Для него на главной площади города построено огромное здание со зрительным залом на 811 мест (к сожалению, по своему формату более соответствующее скорее дворцу для партсездов, нежели театральная площадка в традиционном классическом варианте), с просторными цехами, репетиционными зданиями, удобными гримёрными. Авторы-архитекторы С. Афзаметдинова, В. Юдин – были удостоены Украинской республиканской премии им. Т.Г. Шевченко.

Перед театром и его главным режиссером Заслуженным артистом Украины Юрием Федоровым стоит решение непростой проблемы: построить репертуарную политику таким образом, чтобы занять свою оригинальную нишу.

Новые задачи ныне успешно решают ведущие мастера сцены – Народный артист Украины В. Карпов, Заслуженные артисты Украины М. Марьяновская, В. Черников, Заслуженные артисты Автономной Республики Крым В.Тюленев, И. Звонкова, имеющие популярность у зрителей разных возрастов.

В театр пришли молодые исполнители – выпускники консерваторий, академии балета. Театр стал многоплановым и имеет в репертуаре и украинскую классику (оперы «Запорожец за Дунаем» Г. Гулака-Артемовского, «Наталка-Полтавка» Н. Лысенко, музыкальную комедию «Сорочинская ярмарка» А. Рябова), и зарубежные мюзиклы («Вестсайдская история» Л. Бернштейна, «Собор Парижской Богоматери» В. Ильина) и венскую классическую оперетту («Летучая мышь» И. Штрауса, «Сильва» И. Кальмана), «Тараса Бульбы» Н. Гоголя, первой рок-оперы «Энеида» по И. Котляревскому (лауреат Международного фестиваля театров античной драмы «Боспорские агоны»), балетные спектакли «Сотворение мира», «Дон Кихот», «Бахчисарайский фонтан» и др.

Сегодня театр является бесспорным лидером последнего XII Международного фестиваля театров античной драмы «Боспорские агоны». За спектакль «Верона. Заложники любви» он удостоен Гран-при этого фестиваля.

Официально считается, что Крымский театр кукол создан в 1939 году, но энтузиасты-кукольники появились в Крыму еще в 1934 году. Воспитательницы Симферопольского детсада № 18 М. Шуринова, М. Руденко и Г. Синани начали ставить самодельные спектакли с Петрушкой и другими куклами, выполненными своими руками. Затем они получили основы профессионального образования, и СНК Крымской АССР постановил организовать в 1939 г. в Симферополе при ТЮЗе детский передвижной кукольный театр.

В театре работало всего 7 человек. Своего здания и зала не было, в одной комнате репетировали, делали кукол и декорации.

В первый же год своего существования было показано 400 спектаклей, причём некоторые из них, такие как «Дед Мороз» М. Шуриновой, сохранились в репертуаре до 1960 года. Стремясь не только развлекать, но и воспитывать детей, театр ставил самые действенные спектакли – игры, и эта традиция сохранилась до наших дней.

Во время Великой Отечественной войны часть труппы осталась в оккупированном Симферополе и поставила 7 спектаклей по мотивам народных сказок.

Сразу после освобождения города, 16 апреля 1944 года, театр возобновил работу и вскоре получил небольшое помещение.

И вновь загадочный и таинственный. *genius loci* проявляет себя, связывая людей, их интеллектуальный, духовный, эмоциональный мир с материальной средой, с местом жизни и творчества как видим не случайно.

В труппу приходят актёры Т. Степанова, А. Шестакова, А. Борисов, художественным руководителем становится известный актёр и режиссёр Крымского русского драматического театра Д. Риттер.

О деятельности Крымского театра кукол в 50-е годы можно сказать словами Е. Калмановского: Театр кукол переживал разные времена: периоды подъема и упадка, энергичных перемен и длительной творческой неподвижности".

В 1950-60-е годы менялся творческий состав, стилистика, репертуар. В золотой фонд театра вошли «Золушка» Т. Габбе, «Чёртова мельница» И. Штока, «Снежная королева» Е. Шварца. Выросли мастера – Г. Мартянов, К. Вольковская, Б. Смирнов и другие.

Произошло знаменательное для театра событие – началась совместная работа с крымским поэтом В. Орловым, который написал для театра ряд пьес, принесших успех автору, и театру.

60-е годы – это период напряженных поисков в режиссуре, художественном оформлении спектаклей и актерском поиске. В 1963 г. на базе Крымского театра кукол проходило заседание Украинской секции УНИМА. Спектакли "Тимка с голубой планеты" В. Орлова (режиссер А.Кирилловский, художник В.Майоров, художник-скульптор М.Бондаренко) и "Вредный витамин" Ю.Елисеева (режиссер А. Кирилловский, художник М.Бондаренко, художник-скульптор В.Майоров) получили высокую оценку.

О Крымском театре кукол всерьез заговорили на Украине. Но важнейшим этапом в жизни театра явился выпуск спектакля "Неразменный рубль" Ю.Елисеева. Неординарная форма режиссерского видения и новая механизация кукол в те дни принимались, как открытие.

70-е годы ознаменованы для театра ростом художественного уровня спектаклей, что позволило ему со временем стать одним из ведущих коллективов республики. Его афиша была оригинальной за счет содружества с симферопольским поэтом-драматургом В.Орловым, который подарил коллективу немало своих пьес. Среди них – "Веселый маскарад", "Посмотри на себя", "Как стать великаном", "Петина пятерка", "Никогда не погаснет".

С 1978 года главным режиссёром театра стал Б. Азаров, талант которого раскрылся в лирических спектаклях, таких как «Кошки-мышки» «Когда расцветают ромашки». В них дети были не просто зрителями, но и участниками всего происходящего.

Появилось помещение в центре города (бывший клуб, не вполне приспособленный для полноценного функционирования театра как такового: все костюмы, куклы, декорации – всё то, что успешно реализовывается в каждом спектакле по художественно-постановочной части и поныне изготавливается вручную талантливыми художниками-конструкторами, истинными патриотами театра), а главное – театр стал цельным творческим организмом, получил известность в нашей тогда ещё огромной стране.

Театр шел путём поиска, эксперимента, афишу украсила кукольная опера «Все мыши любят сыр» Д. Урбана и мюзикл на темы Д. Биссета «Сказка кувырком».

За время своего существования театр побывал в Польше, Германии, Венгрии, Москве, Киеве, Тбилиси, Риге и др. городах.

Театр является призёром и дипломантом многочисленных международных фестивалей и конкурсов.

Театр продолжает расти и совершенствоваться, в его репертуаре спектакли, среди которых наибольший интерес в последнее время вызывает «Бык, осёл и звезда» М. Бартенева, А. Усачева по Ж. Сулервьелю – тонкое, мудрое и светлое зрелище, премьера которого состоялась 7 января 2000 г.

Уже само название спектакля объединяет два мира: мир Земли (бык, осёл – это животные, и они живут на земле) и звезда – это мир Космоса. Спектакль рассказывает о рождении Нового Мира на земле в образе младенца Иисуса, мира Любви и Добра. В нем много выдумки и фантазии. В это представление включены цирковые элементы. Цирк – самое древнее искусство, где за ошибку артист платит жизнью. Смертельный риск характеризует ответственность и напряженность событий, которые происходят в природе в момент рождения младенца. Поэтому этот сложный для восприятия спектакль хорошо смотрят дети разного возраста и взрослые.

Необычность спектакля в том, что история рождения Христа показана нам через восприятие животных, И сами куклы тоже неожиданные: не объемные, к чему мы привыкли, а плоские, выпиленные из фанеры, так, как это делалось в народе, когда в деревнях разыгрывались картины празднования Рождества на Украине.

Спектакль "Бык, осёл и звезда" получил дипломы на Международных фестивалях в г. Киеве (2000 г.), г. Кишиневе (2000 г.), в г. Арад (Румыния, 2001 г.), в г. Ломжа (Польша, 2001 г.).

Спектакль "Арлекин, или слуга трех господ" – комедия дель арт, каковой она была в Италии 300 лет назад, в эпоху Возрождения, когда наука и искусство достигли необычайного расцвета, когда восторжествовали разум и красота.

Эта добрая история о веселом Арлекине, который сумел провести сразу трех хозяев и найти принцессе достойного жениха, не просто красивая и поучительная, не просто музыкальная. Это сказка без лжи и фальши, талантливо воплощенная театральными средствами. Яркие декорации, умело сконструированные куклы, увлекательная игра актеров и, конечно же, неожиданные превращения: так, например, волшебник в одно мгновение преобразуется на глазах у публики, а кресло принцессы вдруг превращается в дракона...

В этом спектакле актеры не скрывают, что именно они оживляют кукол, и сами живут на сцене особой жизнью сказочных, но очень достоверных героев. Они пластичны, прекрасно танцуют и поют, а взрослый зритель не раз улыбается точным и очень современным замечаниями героев.

В 1996 году Крымский театр кукол обращается к старинному жанру театрального зрелища – "Украинский вертеп". Спектакль поставлен по народным Текстам с подлинными обрядовыми песнопениями. Истоки вертепа как жанра лежат в религиозных мистериях. Представление состоит из двух частей: библейской, повествующей о рождении Христа, и светской: праздничной, веселой, сатирической.

Вертепом также называют саму сцену, на которой показывается спектакль. Это похожий на домик ящик, открытый со стороны зрителей и представляющий собой двухэтажную сцену. На верхней сцене вертепа изображается место рождения Иисуса Христа. На нижнем этаже сцены – дворец царя Иудеи Ирода, который, испугавшись, что новорожденный Христос: в будущем станет царем, отдал солдатам страшный приказ убить всех младенцев. Затем приходит смерть с косой, отрубает Ироду голову.

После этой библейской истории "О царе Ироде" на первом этаже вертепа начинается "Комедия о Запорожце". Запорожец – один из главных героев представлений украинского народного кукольного театра -вертепа. Это украинский Петрушка, персонаж, в котором сконцентрировались черты украинского народного характера. Запорожец – смелый гуляка-воин, не прочь прихвастнуть, не лезет в карман за словом и не дает себя в обиду. Его дубинка опускается на голову и правого, и виноватого. Даже сам черт убегает от Запорожца, поджав хвост. Чего только нет в этом спектакле: ангелы и черты, казак и царь, гадюка и цыганка. 32 куклы – и всего один исполнитель.

Спектакль "Украинский вертеп" еще раз рассказывает нам об Иисусе, о том, как Бог 2000 лет назад послал в мир свою любовь в образе маленького, слабого и беззащитного ребенка.

На протяжении веков у разных народов существовали подобные театры: румынский Вифлеем, польская шопка, белорусская батлейка, украинский вертеп...

Крымский театр кукол совместно с городским управлением образования, городским методическим кабинетом г. Симферополя разработали и успешно реализовали программу по эстетическому воспитанию детей (для начальной школы), главная цель которой – формирование у детей творческого и нравственного потенциала, художественного вкуса и развитие эстетического чувства.

Основные задачи этой программы – это приобщение детей к истокам национальной культуры, развитие умения смотреть и оценивать спектакль, познание элементов актерского мастерства, формирование у детей наблюдательности, внимания, воображения, эмоциональной сферы.

Поистине сила искусства огромна. По мнению кукловодов, она таится в недрах человеческой души. Действует искусство силой своих образов, гармоний, нравственным влиянием.

Совместная работа театра и педагогов направлена на то, чтобы театр состоялся в жизни каждого ребенка. На этом стремлении построена программа по эстетическому воспитанию детей.

Программа театрализованных представлений предполагает 9 путешествий в сказочную страну Кукландию. На представлениях педагоги и дети знакомятся с истоками зарождения искусства, с праздником Великих Дионисий в Древней Греции, с традиционными театрами кукол Индии, Китая, Вьетнама; встречаются с любимыми актерами, композиторами, режиссерами. Творческий коллектив театра рассказывает о том, как рождается спектакль.

Успехи работников театра отмечены присвоением им почетных званий Автономной Республики Крым. Заслуженными артистами стали Г. Мартыанов, А. Азарова, Заслуженными работниками культуры – директором театра М. Бабенко (2001), художник по свету В. Мильченко.

Камерный музыкальный театр появился в Симферополе в 1991 году и первоначально входил в состав Крымского академического русского драматического театра им. М Горького, в котором была создана Камерная музыкальная группа. За время существования на сценах академического русского театра было сыграно более 800 концертов и спектаклей музыкально-оперного жанра, которые посетили свыше 24 000 зрителей.

В репертуаре труппы одноактные комические оперы В. Моцарта, И. Гайдна, Г. Доницетти, С. Рахманинова, М.Таривердиева и Дж. Оффенбаха.

Государственной премии Автономной Республики Крым удостоена работа коллектива по созданию (совместно с крымскими авторами А. Карамановым и В. Нарманским) монументального произведения "Месса Херсонесу".

На протяжении 8-ми лет ведётся работа по эстетическому воспитанию подрастающего поколения Крыма. Программа "Возрождение" включает в себя 14 направлений, которые раскрывают наиболее значимые явления мировой музыкальной культуры и была создана совместно с городским отделением народного образования г. Симферополя, Советом независимых профсоюзов Крыма и с Государственным комитетом по делам молодежи Автономной Республики Крым. Программа получила высокую оценку профессиональной критики, зрителей, прессы.

Большую часть репертуара театра занимают произведения направленные на духовное обогащение любителей классического музыкально-театрального жанра. Впервые в Крыму прозвучал концерт для голоса

с оркестром Р. Глиера, циклы А. Караманова, программы современной и классической музыки. Профессиональная критика неоднократно отмечала высокий исполнительский уровень артистов театра под руководством Заслуженного артиста Украины Н. Антоненко.

С 1996 года театр стал самостоятельным, однако своего помещения не имеет, базируется в здании Республиканского краеведческого музея.

Создатель и художественный руководитель театра – Народный артист Украины Н. Антоненко.

В состав театра входит оркестр из 18 музыкантов (первая скрипка – Заслуженная артистка Автономной Республики Крым Е. Маслова), солисты-вокалисты – Народная артистка Украины, обладательница прекрасного колоратурного сопрано, «крымский соловей» Дарья Вешкина, Народная артистка Украины Е. Басаргина, Заслуженные артисты Автономной Республики Крым С. Летягин и Е. Софрончик.

В репертуаре театра – произведения музыкальной классики XVII-XX веков – В.-А. Моцарт, И.-С. Бах, А. Вивальди, И. Гайдн, П. Чайковский, Р. Глиэр. Поставлены и одноактные оперы «Рита» Г. Доницетти, «Служанка-госпожа» Д. Перголези, «Директор театра» В.-А. Моцарта.

В течение многих лет театр ведет музыкальное воспитание школьников города путем абонементного цикла «Возрождение» о музыке и композиторах разных эпох.

Камерный музыкальный театр постоянно гастролирует по Крыму и пользуется большой популярностью у слушателей.

Так необъяснимо переплелись жизни и судьбы людей творящих. «Весь мир – театр, в нем женщины, мужчины – все актеры» [10].

«...Лишь мы, артисты, реальны в этом мире... Все люди – наше сырье. Мы вносим смысл в их существование. Мы берем их глупые мелкие чувства и преобразуем их в произведения искусства, мы создаем из них красоту, их жизненное назначение – быть зрителями, которые нужны нам для самовыражения. Они инструменты, на которых мы играем, а для чего нужен инструмент, если на нем некому играть?... Только мы и существуем. Они тени, мы вкладываем в них телесное содержание. Мы – символы всей этой беспорядочной, бесцельной борьбы, которая называется жизнью, а только символ реален. Говорят игра – притворство. Это притворство и есть единственная реальность» [9].

А здесь уже пересеклись платоновская теория «идей» с той новой реальностью, возникающей и создаваемой Артистами для Зрителей.

Источники и литература:

1. Вайль П. Гений места / П. Вайль. – М., 2001.
2. Документы Министерства культуры, искусств и туризма Украины.
3. Документы Министерства культуры АРК.
4. Историческая справка Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького.
5. Историческая справка Крымскотатарского академического музыкально-драматического театра.
6. Историческая справка Украинского академического музыкального театра.
7. Историческая справка Крымского театра кукол.
8. Историческая справка Крымского музыкального театра.
9. Моэм С. Театр / С. Моэм. – М., 2005.
10. Шекспир У. Как вам это нравится / У. Шекспир. – СПб. : Кристалл, 2002.

Темненко Г.М.

УДК 008:130.2:351.862.22+821.161.1

КРЫМ АННЫ АХМАТОВОЙ

ПОЧВА И СУДЬБА

Жизнь и творчество Анны Ахматовой более всего связаны с севером, с Петербургом. Однако её детство и юность нельзя представить без юга, без Крыма. Долгая жизнь поэта (1989–1966) совпала со многими историческими потрясениями. Погибали люди, рушились города. Ахматова на склоне лет сказала: «Людям моего поколения не грозит печальное возвращение – нам возвращаться некуда...» [3, т. 2, с. 242]. Вспоминая о царскосельском житье, горестно вздохнула: «*От дома того – ни щепки. Та вырублена аллея*». А вот в Крыму такие дома сохранились. Живы некоторые родные. И главное – читатели знают её стихи и помнят о судьбе поэта. Крым в этой судьбе занял важное место. Её ранние годы тесно связаны с Севастополем и Евпаторией. По-разному окрашены были приезды туда – и возрастом, и временем.

С 7 до 15 лет каждое лето она жила в Севастополе: или у тётки Марии Антоновны Горенко на Екатерининской улице, или с родителями под Севастополем на даче Тура [17, с. 32–39]. Об этих временах Ахматова говорила с улыбкой, которая чувствуется и в сохранившихся набросках воспоминаний.

«Каждое лето я проводила под Севастополем, на берегу Стрелецкой бухты, и там подружилась с морем. Самое сильное впечатление этих лет – древний Херсонес, около которого мы жили» [3, т. 2, с. 236].

«Херсонес – главное место в мире. Когда мне было семь лет, я нашла кусок мрамора с греческой надписью. Меня обули, заплели косу и повели дарить его в музей. Вот какое место – где маленькая девочка, прямо так, сверху, находит греческие надписи» [17, с. 32].

«Языческое детство. В окрестностях этой дачи («Отрада», Стрелецкая бухта, Херсонес) – я получила прозвище «дикая девочка», потому что ходила босиком, бродила без шляпы и т. д., бросалась с лодки в