

Стивен Хокинг: «Научная фантастика может быть полезной»

НАШИ ФЕСТИВАЛИ

Второму по счету фестивалю «Ломоносов Фест» удалось подтвердить правоту слов знаменитого британского астрофизика, писателя и популяризатора науки Стивена Хокинга. Ученый считал, что этот раздел искусства на стыке науки, литературы и технологии «стимулирует воображение и избавляет от страха перед будущим. Однако научные факты могут оказаться намного поразительнее. Научная фантастика даже не предполагала наличия таких вещей, как чёрные дыры».

В этом году фестиваль предложил своим гостям сразу несколько направлений: театральную и научно-просветительскую программы, образовательный интенсив для специалистов в сфере культуры и даже спорт.

Так сложилось, что в театральной программе второго фестиваля преобладающими стали темы, посвященные изучению космоса, а также искусственному интеллекту. Причем не в каком-то отдаленном и непонятном будущем, а, что называется, здесь и сейчас.

Некоторые спектакли (SINGLE/«Один на Луне», «Снится ли марсоходу море», «Непокой» и цифровая космическая опера «Главный вопрос», вполне можно отнести к научно-фантастическим, другие – «Термен», «Это просто космос какой-то», «Дети железной птицы» и «Хокинг. Мир в ореховой скорлупе» –

основаны на реальных и далеко не простых судьбах ученых.

Сразу три постановки касались имени Константина Эдуардовича Циолковского. Одна из них, спектакль ярославского театра имени Волкова «Циолковский», в прошлом году была номинирована на «Золотую маску» в семи (!) номинациях и получила ее в номинации «Драма/Работа художника» (Александр МОХОВ, Мария ЛУККА).

Еще одну историю про Циолковского показал театр сторителлинга Константина Кожевникова из Москвы.

– В спектакле мы использовали наш любимый подход: рассказывать о науке через личность, – рассказал Константин Кожевников. – Это даёт очень хороший эффект: научная информация становится понятной, а личная история мотивирует. Ведь мы будем говорить не про формулы

и ракеты, а про тех, кто это создал.

Стоит отметить, что такой подход к популяризации точных наук и истории сделал свое дело: зрители, в основном юные, выходили из зала в восторженно-приподнятом настроении.

Кроме этих работ архангелогородцы увидели философский моноспектакль «Лес», поставленный в непривычном для нас жанре театральной симуляции, танцевально-двигательный перформанс «Три кита», антиутопию «Джинжик», а также еще один необычный моноспектакль «Дервиш», рассказывающий о двух людях, ищущих ответы на извечные вопросы бытия в попытках сохранить веру и равновесие в эпоху мировых перемен.

Со своей стороны Архдрама представила сайнс-арт спектакль на тему онкологии ОК_НО, поставленный в коллаборации с компанией RADI SVETA при участии архангельских ученых-онкологов. Тема и идея спектакля, премьера которого состоялась осенью 2023 года, чудесным образом совпали со стратегическим направлением фестиваля: просвещением с помощью науки и искусства.

Продолжение на стр. 2

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Оксана Светлова,
министр культуры
Архангельской
области

– В прошлом году, во время проведения первого фестиваля, мы только нащупывали основные темы и направления его деятельности. Сейчас мы уже четко понимаем, насколько он нужен жителям Архангельской области да и всей страны.

Так сложилось, что ранее мы практически не использовали один из наших самых главных региональных брендов – личность Михаила Васильевича Ломоносова. Просто гордились им, но не раскрывали масштаб и значение великого ученого. Переосмысление образа многогранного, разносторонне одаренного человека, одинаково успешно занимавшегося и культурой, и искусством, и наукой, дало нам понимание, как должен строиться и развиваться фестиваль, названный в его честь.

«Ломоносов Фест» показывает, что с помощью культуры можно говорить о разных темах: науке, искусстве, образовании, робототехнике, школьных театрах.

В стандартной театральной среде порой складывается впечатление, что спектаклям на научные темы вроде бы нет места. Однако с появлением нашего фестиваля многое встало на свои места.

Коллеги из других городов с удовольствием приезжают к нам, потому что увидели, что они могут показывать здесь свои работы для специально подготовленной аудитории, которая их поймет и поддержит.

Очень важно, что такие фестивали дают возможность зрителям понять, как и зачем в нашей жизни существуют и используются новейшие технологии, а профессиональному сообществу обменяться накопленным опытом, как грамотно использовать технологические достижения в творческом процессе.

Мы планируем расширять границы и масштаб фестиваля, он этого уже заслуживает. Очень важно, чтобы фестивальную программу увидели в районах нашей Архангельской области, а возможно, и в других российских регионах. Хочется сделать «Эхо Ломоносов Феста», ведь творческое и научное наследие Ломоносова на все времена остается актуальным и не знает границ!

«ЛОМОНОСОВ ФЕСТ – 2024» В ЦИФРАХ:

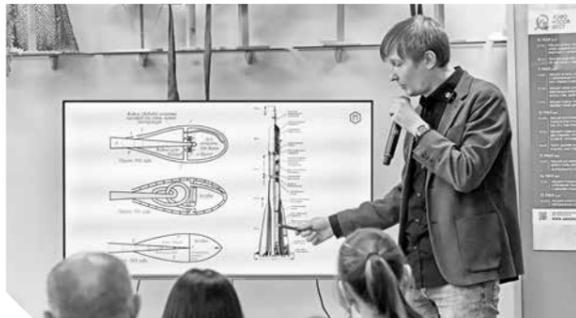
- 7 дней
- 73 события
- 13 театров приняли участие
- 11 школ участвовали в отборочном туре, 7 стали финалистами фестиваля школьных театров
- более 3,5 тысячи зрителей посетили мероприятия фестиваля
- 11 показов 6 фильмов посмотрели зрители в рамках фестиваля научного кино (ФАНК)
- 11 лекций прочитали эксперты и участники фестиваля, в том числе 2 лекции – сотрудники Политехнического музея (Москва)
- 70 работников культуры приняли участие в образовательном интенсиве

ЭХО ФЕСТИВАЛЯ

«Отражение творчества Льва Термена в фондовом собрании Политехнического музея» | Лектор – Роман Артеменко (Политехнический музей)

«Неизвестный Циолковский» | Лектор – Павел Гайдук (Политехнический музей)

«Хокинг. Мир в ореховой скорлупе» | Кировский театр кукол имени А.Н. Афанасьева

«Циолковский» | Российский государственный академический театр драмы им.Ф. Волкова

«Дервиш» | спектакль Буинского драматического театра

«Непокой» | Новая сцена Александринского театра и компания ART.лифт, хореограф Ксения Михеева

НАШИ ФЕСТИВАЛИ

Стивен Хокинг: «Научная фантастика может быть полезной»

Начало на стр. 1

Блестящим и очень мощным финалом «Ломоносов Феста» стала цифровая космическая опера «Главный вопрос», которую показал Чувашский театр оперы и балета. Постановка решена как путешествие искусственного интеллекта в межгалактическом пространстве. В спектакле участвует немислимое количество исполнителей – 113 человек. Поскольку опера исполняется на девяти языках, ее создатели предусмо-

трели использование специального большого монитора, на котором синхронно с основным действием транслируется текст на русском языке.

В финале на сцене собираются участники всех шести картин и по-итальянски поют о том, что наступит время, когда человека заменят роботы. Одновременно они включают фонарики мобильных телефонов и просят сделать это зрителей, чтобы посветить ими в темном зале.

После совместного светового

шоу в исполнении артистов и зрителей, которое проходило под звуки удивительно красивой музыки, причем в живом исполнении настоящего оркестра, в зале возникла непередаваемая особая атмосфера восторга. Большая часть зрителей в едином порыве аплодировала стоя более 10 минут, и это было абсолютно прекрасно.

До свидания, второй «Ломоносов Фест»! Будем ждать третьего фестиваля, ведь представление, как известно, должно продолжаться!

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Анжелика Гурская,
директор Северо-Западного филиала «Российской газеты»

– Я в полном восторге от той творческой проектной активности Архангельского театра драмы имени Ломоносова, которой может позавидовать, пожалуй, любой петербургский театр. Безусловно, в основе этой деятельности лежит магия имени Ломоносова – человека, который стал двигателем отечественной науки, физик, математик, лирик, человек искусства.

Самое главное, на чем нужно сфокусироваться, – это на вопросах, которые носят философский и этический характер, потому что обращение к теме науки и научно-технического прогресса ставит перед нами один принципиальный вопрос: а где в этом процессе место человека? И не расчеловечиться в этих

ШКОЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ

Маленькие актеры – на боль

Одной из важных новаций в программе второго «Ломоносов Феста», без всякого преувеличения, стал смотр лучших школьных театров Архангельской области. Отметим, что выступление юных артистов на сцене Архдрамы стало возможным благодаря сотрудничеству театра, министерства образования и министерства культуры Поморья и непосредственным результатом специальной образовательной программы для педагогов школьных театров, которая прошла в театре осенью 2023 года.

Как рассказала региональный координатор по созданию и развитию школьных театров Ирина Цыбун, на первый отборочный конкурс поступило одиннадцать заявок из нескольких муниципаль-

ных образований Архангельской области в двух возрастных категориях: младшая (ученики 1–5-х классов) и старшая (ученики 6–11-х классов).

Конкурсная комиссия по присланным видеосюжетам оценивала оригинальность режиссерского замысла, уровень актерского мастерства исполнителей, продуман-

ность костюмов и художественное оформление постановки. Но главным критерием было соответствие теме конкурса – «Научные открытия и ученые, связанные с Архангельской областью».

В итоге право выступить на сцене драмтеатра получили семь школьных театров из Вельского района, Холмо-

«машино-местах» – очень важная задача, которая стоит перед обществом, в том числе и перед театром.

Юлия Большакова, заслуженный работник культуры РФ, доцент, исследователь театра, автор федеральных проектов

– Это появление совершенно нового фестиваля на карте нашей страны. У «Ломоносов Феста», я полагаю, очень большое будущее, потому что его концепция, его многообразные форматы позволяют ему саморазвиваться.

Вадим Каспаров, продюсер и директор театра танца «Каннон Данс»

– Фестиваль задуман как платформа для показа работ с технологиями, наукой, театром и даже танцем. Бриллиант русской науки Ломоносов выбрал разные грани науки и искусства. Да, раньше это не смущало никого, а было

нормой. Наука делала первые шаги, искусство, поэзия, мозаика. Наверное, можно сказать, что Ломоносов «мозаичный» человек. Таким мы его и знали по учебникам. Великий ученый, который остался в истории науки и имя которого носит театр и фестиваль в Архангельске.

Программа этого года очень насыщена событиями, и самое главное – он точно занял свое место в фестивальном процессе, который идет в нашей стране. «Каннон Данс» и «Open Look» сделали совместный VR-проект с театром М'Арт Насти Змываловой в хореографии Валерии Каспаровой – это очень важный опыт для расширения творческого потенциала местного сообщества.

Спасибо Сергею Самодову за бесстрашие и доверие к неизведанным мирам современного театра.

Марат Шахманов, драматург и режиссер, вице-президент Московской федерации шахбокса

– Если не считать тысячелетней истории, которая есть по отдельности и у шахмат, и у бокса, то собственно шахбокс появился благодаря научно-фантастическому комиксу «Холодный экватор»,

созданному в 1992 году французским художником и режиссером Энки Билалом. Шахбокс может быть весьма полезен деятелям искусства, в том числе театральным актерам, поскольку позволяет концентрировать ум на определенных моментах и при этом держать в форме весь организм.

В профессиональном шахбоксе, как правило, участники борются в 11 раундах, шесть из которых – шахматы, пять – бокс, чередующиеся друг за другом. Это довольно тяжелое испытание для соперников, перерыв между раундами составляет всего одну минуту. По сути шахбокс – это проекция всей нашей жизни, в которой физические нагрузки и интеллектуальные напряжения постоянно пересекаются.

Нина Шульгина, театральный критик, эксперт «Ломоносов Феста»

– Фестиваль финишировал фееричной ко(с)мической оперой «Главный вопрос» чувашской «Волга Оперы». Еще долго мы будем вспоминать это невероятное фестивальное путешествие в семь дней. Кроме театральных впечатлений с нами останутся щемящие моменты красоты и северной философии.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Сергей Самодов, директор Архангельского областного театра драмы имени М.В. Ломоносова

– Через год мы снова будем проводить «Ломоносов Фест», третий по счету. Уже сейчас могу сказать, что школьные театры будут там представлены. Мы дополним программу лабораторией, уличными театрами, а также экспозициями и выставками.

Ряд спектаклей мы повезем в районы Архангельской области, чтобы расширить географию фестиваля.

Благодарю нашу команду, кураторов, технические службы, волонтеров за то, что вместе мы сделали грандиозное событие.

«Театр поучает так, как этого не сделать толстой книге»

© Вольтер

горского и Котласского округов, городов Северодвинска и Архангельска.

Юных актеров заинтересовали биографии и истории Михайло Васильевича Ломоносова, знаменитого генетика Карпеченко (уроженца Вельского района), космонавта Ивана Вагнера (родившегося в Плесецком районе), экологические темы Арктики, беломорские водоросли и история российского атомного судостроения.

– Невозможно выделить какой-то один коллектив: все выступления были достаточно интересными, а темы постановок были выбраны достаточно сложные, – отметила Ирина Цыбун. – Некоторые школьные театры даже побоялись взяться за научные темы, но у тех, кто все-таки откликнулся, результат получился замечательный.

Присутствующие на фестивале эксперты оценили «юни-

оров» достаточно высоко и отметили большое прикладное значение школьных театров для образовательного процесса.

По словам театрального критика, эксперта «Ломоносов Феста» Нины Шульгиной, школьные театры как театральные практики важно использовать для изучения предметов. Соответственно, и темы для постановок можно находить в образовательных программах или в дополнение к ним.

Подводя итоги первого фестиваля школьных театров в рамках «Ломоносов Феста», директор театра Сергей Самодов подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена и станет обязательной составной частью общей программы фестиваля, объединяющего искусство, науку и технологии.

ЭХО ФЕСТИВАЛЯ

«Пушкинская карта» расширяет границы

2024 год в Архангельской области распоряжением губернатора Александра Цыбульского объявлен Годом молодежи. «Ломоносов Фест» решил внести свой вклад в этот важный социальный проект: в рамках фестиваля работники учреждений культуры Поморья прошли двухдневный интенсив, который в дальнейшем позволит им самостоятельно создавать события по «Пушкинской карте».

Напомним, что президентская программа «Пушкинская карта» стартовала в России 1 сентября 2021 года. Ее главная задача заключается в повышении культурного уровня россиян в возрасте от 14 до 22 лет, привлечению их к изучению художественной культуры и искусства.

И если с крупными городами, где есть довольно большое количество театров, музеев и выставочных залов, в которых проводится множество самых разных мероприятий, все понятно, то жителям глубинки в минувшие годы воспользоваться «Пушкинской картой» было достаточно проблематично.

Для того чтобы на практике показать работникам муниципальных учреждений культуры, как это работает, и научить их создавать различные события и мероприятия непосредственно «на местах», организаторы «Ломоносов Феста» пригласили в Архангельск большую группу экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Махачкалы.

Первый день был посвящен теории – лекции спикеров слушали 70 участников из большинства муниципальных образований. На второй день участников «перемешали» и разбили на пять групп, в которых они под руководством экспертов создавали проекты культурных событий для реализации по «Пушкинской карте».

Проекты, получившиеся в итоге, поражали своим разнообразием и креативностью. Эксперты высоко оценили все представленные идеи: интенсив среди подростков, чтобы они сами вовлекались в создание культурных событий, концепцию «Легенды Севера», AR-проект «Ро-моооге», приложение для накопления бонусных баллов при пользовании «Пушкинской картой», а также фестиваль с локациями в парке «Пушкин-225».

– Все представленные проекты – реалистичны, – отметила министр культуры Архангельской области Оксана Светлова. – Каждый из них можно немного «докрутить» до полного завершения и начинать воплощать в жизнь. Важно, что это можно сделать на уровне любого учреждения культуры: это может быть музей, библиотека или дом культуры. Я уверена в том, что все участники интенсива, вернувшись на свои территории, переосмыслят все то, что им удалось узнать от своих кураторов, обсудят это между собой. Надеюсь, что образовательный процесс будет на пользу всех участников и все идеи будут реализованы. А мы – как министерство – поможем их реализовать.

МНЕНИЕ УЧАСТНИКА:

Юлия Тюкина (Архангельск)

– Я всегда за практику! В любом виде! Во всех областях! Мой мозг стал мудрее, я придумала для себя стратегию крутого роста! Безумно было интересно поработать с коллегами из разных областей культуры!

«ПЕТРОВСКИЙ ПАРК, 1»

Корпоративное издание Архангельского театра драмы имени М.В. Ломоносова

Фотографии с фестиваля: Оксана Скорнякова и Эдуард Евсиков

Тираж 500 экз. Распространяется бесплатно.

Редактор проекта: Новиков А.В. Подписано в печать: 23.05.2024.

Отпечатано в ООО «Типография «Правда Севера». Архангельск, пр. Новгородский, 32. Заказ № 234.

ШОЙ СЦЕНЕ

Премьера – для закрытия и открытия

8 июня Архдрама представит последний спектакль в девяносто первом театральном сезоне. А 20 сентября этот же спектакль откроет следующий, уже девяносто второй сезон. Это будет знаменитая итальянская комедия масок «Слуга двух господ», которую ставит режиссер Петр Куртов по пьесе Карло Гольдони.

Стоит отметить, что Петр хорошо известен архангельским зрителям как режиссер: в октябре 2022 года он поставил спектакль «Месть старой дамы», а в новогодней кампании 2023/2024 сказочную историю «Алиса и продолжки времени». Запомнились и полюбились северянам и три его яркие актерские работы: Иешуа Га-Ноцри в спектакле «Мастер и Маргарита», а также роли Ведеркина и киргиза Аскара в спектакле «Дни Савелия».

Помогают Петру в работе над новым спектаклем художник-сценограф Андрей Тимошенко, художник по костюмам Ирина Титоренко, художник по свету Ольга Раввич, хормейстер Олег

Щукин, балетмейстер Мария Залецкая. Музыкальное оформление готовит Артем Татаринский, пластические решения – Руслан Насибулин. Впервые в истории Архдрамы приглашен педагог по дель арте Иван Дергачев.

Незадолго до премьеры мы поговорили с режиссером о работе над спектаклем.

– Почему выбор пьесы для закрытия сезона пал именно на это произведение Карло Гольдони?

– Руководство театра решило, и я поддерживаю общее мнение, что в непростые времена человеку нужна некая разгрузочная база для того, чтобы немножко под-

снять все сложности и напряжения, которые возникают в обыденной жизни.

Зрители во всем мире знают и любят легкие комедии дель арте, например пьесы Карло Гоцци «Любовь к трем апельсинам» и «Король олень». Я считаю, что пьеса Гольдони «Слуга двух господ» является флагманской для данного жанра.

Пьеса весьма легкая. Однако я попробовал даже в таком материале найти какие-то острые, важные моменты, которые трогали бы нас чуть больше, чем просто комедийный сюжет.

– Одним из тех, кто помогает вам в работе над спектаклем, стал педагог по дель арте. Раньше таких узких специалистов вроде бы в Архангельске не приглашали...

– Четыре года назад, когда я еще был молод и мог ездить на «Тавриду» (возраст участников арт-кластера не должен превышать 35 лет – прим. ред.), я познакомился там с Иваном Дергачевым, артистом МХАТ имени Чехова. Он всю жизнь занимается масками, ставит спектакли, и я подумал, что это может пригодиться.

Иван на своих мастер-классах показывает классиче-

скую работу с маской. А потом дает серию упражнений на закрепощение, при этом заряжает определенной энергией, к которой можно впоследствии апеллировать.

В таких поездках специалистов важны не только помощь в работе над конкретным спектаклем, но и показ нашим артистам, которые в какой-то степени уже заштамповались, что существует и другой театр,

который тоже имеет право на существование и которым они могут пользоваться. В целом это дает актерам более широкую палитру приспособлений, которые можно использовать в работе.

– Как происходило распределение ролей на новый спектакль?

– Мы долго размышляли, определяя состав. В нашей пьесе всего девять персонажей. Понятно, что у театра должны быть свои планы, в том числе и по занятости артистов. Конечно, мне как режиссеру очень бы хотелось, чтобы все желающие могли принять участие в работе, но это просто невозможно.

В итоге мы прошли длинный-длинный путь обсуждений и споров о том, кому нужно и кому не нужно, кто бы мог и кто бы не мог исполнить ту или иную роль.

Наверное, если кто-то из артистов в этом жанре уже успешно существует, то, возможно, не стоит этому актеру вновь погружаться в привычную среду. Может быть, стоит дать ему роль на сопротивление. Возможно, кому-то нужно расширить актерский диапазон...

Процесс был очень долгим и занял почти три месяца. До премьеры я бы не хотел раскрывать имена, все равно это маски.

P.S. Премьерные показы «Слуги двух господ» состоятся 8 и 9 июня. Затем архангелогородцы смогут увидеть новую работу Петра Куртова 20, 21 и 22 сентября. Билеты уже доступны в кассе и на сайте театра

«Тёркин» объединяет!

Спектакль стал мостом между прошлым и настоящим, между Архангельском и Витебском, между Россией и Беларусью.

В последние апрельские дни обновленный спектакль режиссера Алексея Ермилышева с большим успехом был показан в Минске и Витебске. Более 2000 зрителей во время четырех показов увидели работу поморских артистов, и, как свидетельствует белорусская пресса, архангелогородцам удалось завоевать сердца зрителей соседней страны.

Гастроли были приурочены к 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и стали важной частью культурной программы делегации Архангельской области, которую возглавил губернатор Александр Цыбульский. Кроме того, выступление Архдрамы стало первым крупным культурным событием после подписания осенью прошлого года договоров о обратимстве между Архангельском, Витебском и Октябрьским районом Минска.

Одним из организаторов выступления в Витебске стал белорусский театр «Лялька». Непосредственное отношение к этому процессу имел Андрей Шитиков, ранее работавший в Архдраме заведующим труппой, недавно он вернулся на свою историческую родину.

– После отъезда из Архангельска я продолжаю поддерживать отношения с коллективом театра, поэтому, когда мы только узнали о том, что Архдрама приезжает в Минск, мы сразу же стали заниматься организацией выступления и в Витебске, – рассказал Андрей Шитиков. – В нашем

театре «Лялька» зал небольшой, всего 128 мест. Нам очень хотелось, чтобы спектакль увидели как можно больше зрителей, поэтому мы договорились об аренде зала с Дворцом культуры железнодорожников. Все спектакли прошли с аншлагами, некоторые зрители выходили из зала со слезами на глазах. В целом все прошло очень удачно, и мы очень надеемся, что апрельские гастроли будут важным звеном в организации полноформатного культурного сотрудничества между нашими городами-побратимами.

Для актеров, занятых в спектакле, поездка в Беларусь стала настоящим испытанием. Дело в том, что незадолго до отъезда из Архангельска была произведена полная замена всех исполнителей.

В новом составе играют Николай Варенцов, Георгий Селиванов, Тимофей Тихонов и Екатерина Зеленина (Екатерина уже играла в спектакле ранее, заменяя Марию Степанову).

Кроме того, в «родных стенах» спектакль идет на небольшой и уютной камерной сцене, а в Минске и Витебске выступать приходилось в залах на 500 мест.

– Поначалу было довольно трудно удерживать внимание большого количества школьников, которые пришли на спектакль, это была довольно сложная, но интересная для нас работа, – рассказал актер Георгий Селиванов. – Мы получили изменения сцены и зала, приняли этот вызов и открыли для себя что-то новое. Принимающая сторона, в первую очередь Андрей Шитиков, была рада

нас видеть и пыталась сделать наше пребывание в городе максимально комфортным. Нам было очень приятно.

Отметим, что во время визита директор Архдрамы Сергей Самодов провел встречи и переговоры с генеральным директором Большого театра Беларуси Екатериной Дуловой, исполняющим обязанности художественного руководителя Гомельского молодежного театра Валерией

Лагута, директором Национального академического драматического театра имени Якуба Колоса Юлией Харкевич.

«В результате знакомства и обсуждения возможных совместных планов мы ждем коллег на открытие очередного театрального сезона в Архангельске 20–21 сентября. Мы подпишем официальные соглашения о сотрудничестве. Сейчас планируем гастроли в Гомеле уже в сентябре этого года и в целом недельные гастроли по белорусским городам в июне следующего. Большой театр Беларуси мы будем рады видеть в ноябре 2025 года в рамках «Оперных сезонов». Белорусские театры мы будем рады видеть участниками фестивалей, которые проводит Архангельский драматический, а также с ответными гастролями», – рассказал директор Архдрамы Сергей Самодов.