

Три истории одного успеха

Еще несколько лет назад было трудно себе представить, что мюзиклы на русском языке станут по-настоящему большим событием в культурной жизни мегаполиса на Майне. Однако это произошло, и сегодня проект «Семейный мюзикл» и его постановки на сцене Детско-юношеского театра Франкфурта производят фурор среди русскоязычного населения города и региона. Такой быстрый и серьезный успех невольно заставляет задаться вопросом: кто стоит у его истоков? В преддверии нового показа мюзикла для всех возрастов «Лунный свет» 21-22 марта мы решили найти ответ на этот вопрос. Знакомьтесь: Наталья Захарова, Ирина Петек и Сауле Букейханова — три истории одного успеха.

Наталья Захарова

Идейный вдохновитель и постановщик проекта «Семейный мюзикл» — московский режиссер и хореограф Наталья Захарова. За ее плечами три невероятно успешных постановки на сцене Франкфурта: «Летучий корабль» (2017), «Лунный свет» (2018) и «Том Соьер» (2019) — и это только начало. Наталья, как любой творческий человек, не знает страха, а ее планы не имеют границ. Наталья, переехав из Москвы во Франкфурт, каких изменений на своем творческом пути вы ожидали, и что удивило вас больше всего?

Если честно, то больших изменений я не ощутила. Звучит странно, но это так. Может, мне просто повезло, а может, так оно и должно было случиться. Я смогла создать вокруг себя творческую среду, в которую приходят все больше молодых, креативных, невероятно талантливых ребят. Мы заражаем друг друга энергией, работаем с самоотдачей — и в этом процессе я совершенно забываю, что это вовсе не Москва! У нашего коллектива даже репетиционный

темп «московский». Думаю, многим местным коллегам трудно понять такой перфекционизм, но нам он нравится! Вообще это здорово, что в жизни есть перемены — это стимул найти себя, открыть новое и попробовать выйти за грани привычного и знакомого.

Таков мой Франкфурт — он невероятно театрален!

Как можно представить себе Ваш творческий процесс? Что вдохновляет на создание новых проектов?

Вдохновение никогда меня не покидает. Я — режиссер-постановщик, а это не только профессия, это — образ жизни. Я постоянно думаю о новых проектах, у меня в голове особая реальность. Зритель каждый год видит ее воплощение на сцене в мюзикле, а я каждый день живу и дышу

этимися мыслями и идеями: пишу сценарий, режиссирую, ставлю хореографию. Конечно, бывает трудно. Только самые смелые решаются погрузиться со мной в творческий процесс, ведь он требует полной самоотдачи. Однако эмоции, которые ты получаешь взамен, выпуская очередной проект, того стоят!

Ваши мюзиклы в кратчайшие сроки стали по-настоящему популярными во Франкфурте. Как вы сами оцениваете этот успех?

Наблюдая за творческой жизнью Франкфурта, я смело могу сказать, что то, чего нам удалось добиться, в какой-то степени сравнимо с чудом. Наш проект «Семейный мюзикл», над которым мы работаем вместе с Ириной Петек и Сауле Букейхановой, снова и снова собирает полные

залы. И я уверена, что это не предел! Самое главное, что о нас говорят с восторгом, и зрители оставляют отзывы полные благодарности и восхищения.

Как вы решаете, какую полюбившуюся всем историю вы покажете на сцене в следующий раз? Есть ли какие-то критерии, по которым вы их выбираете?

Я бы сказала так: «Не я ищу истории, а они находят меня!» Обычно я пишу сценарии под людей, учитывая их харизму, способности. Я вообще поняла, что работаю, как художники, в технике alla prima («в один присест»). Сценарий и песни я не могу писать долго. Обычно это занимает всего один день. А дальше только шлифовка в процессе репетиций, поиск мизансцен, образов. И я никогда не могу строить планы на пять лет вперед. Каждый проект — это неожиданность для меня самой.

Чего стоит ожидать от проекта в ближайшем будущем?

Планы у нас большие. Можно сказать, что мы заняли нишу театра мюзиклов во Франкфурте, которая до этого во многом пустовала. Два спектакля уже стали репертуарными — это «Том Соьер» — яркая и красочная феерия, первоначально выпущенная в 2019 год, — а также «Лунный свет», романтика которого не оставит равнодушным ни одного зрителя. Что касается будущих планов, то уже полным ходом идут репетиции нового мюзикла, премьера которого ожидается в ноябре 2020 года. Наш творческий процесс никогда не останавливается!

Ирина Петек

Второе звено проекта «Семейный мюзикл» — основатель общества «Росинка» Ирина Петек. В этом году организация отмечает свой десятый день рождения. В далеком 2010 году инженер-системотехник из Москвы Ирина совместно с педагогом из Омска Ириной Квиндт открыла двери «Росинки» и с тех пор не останавливалась на достигнутом. **Ирина, расскажите о создании «Росинки». Как инженер-системотехник из Москвы стала основателем русскоязычного общества недалеко от Франкфурта?**

Совместно с Ириной Квиндт мы открыли в городе Альтенштадте (Altenstadt) общество «Росинка» изначально скорее как хобби. Наша идея заключалась в том, чтобы дать детям возможность изучать русский язык и культуру неподалеку от дома, не тратя времени на поездки, например, во Франкфурт. «Росинка» начала свою деятельность как традиционная субботняя школа и со временем нам удалось открыть филиалы в Бутцбахе и Бюдингене. Мест-

ные администрации были очень заинтересованы в открытии такого рода учреждений, потому что в этих городах большая плотность русскоязычного населения. Там мы также традиционно выступаем в рамках городских праздников. Одновременно рос и наш коллектив, с каждым годом пополнявшийся все новыми разносторонними личностями с интересными идеями. Постепенно сформировалась основная направленность «Росинки» как платформы для творческих людей, ищущих способы реализовать себя. Важно сказать, что эти проекты задуманы не только для русскоязычной публики и с русскоязычными участниками. Творчество не имеет границ. Я, например, являюсь активным членом японско-немецкого общества, во Франкфурте мы сотрудничаем с китайской музыкально-художественной школой и немецким детско-юношеским театром. Интернациональный Франкфурт очень располагает к интересной синергии между людьми. Мы планируем организовывать совместные культурные мероприятия (концерты, мастер-классы) с нашими партнерами и предлагать образовательные и креативные курсы.

Что касается моей основной профессии инженера-системотехника и творчества, то здесь не так много противоречий, как может показаться. В Москве я закончила музыкальную школу РАМ имени Гнесиных и в свободное время люблю музицировать вместе с семьей и друзьями. В целом я очень творческий человек. Я быстро и охотно заражаюсь новыми идеями, продумываю не только их

организационную сторону, но и вникаю в суть творческого процесса. Мои три сына и муж являются моими вдохновителями и активными помощниками во многих начинаниях: они рисуют, играют на музыкальных инструментах, разбираются в технике и электронике. Так, например, старший сын был артистом в первых двух мюзиклах и создал рекламные постеры всех трех мюзиклов. **Какие проекты «Росинки» были самыми запоминающимися и важными?**

Проектов было очень много. Это и театральные постановки, и вечера встреч, концерты классической музыки и даже благотворительные рок-фестивали, собиравшие полные залы. В этой связи хочу выразить большую благодарность фонду AktionMensch за поддержку творческой деятельности «Росинки».

Кроме того в прошлом году мы приняли участие в крупномасштабном проекте «Семья и профилактика зависимости», организованном Союзом русскоязычных родителей BVRE e.V. из Кельна. В рамках проекта «Росинке» удалось провести несколько информационных мероприятий и оказать поддержку нуждающимся семьям. После этого мы также стали предлагать консультации квалифицированных психологов, которые могут ответить на интересующие родителей вопросы.

Как Вы стали частью проекта «Семейный мюзикл»?

Все произошло по воле случая. Вместе с режиссером-постановщиком Натальей Захаровой и художником-декоратором Сауле Букейхановой мы стали развивать этот новый проект. Флагманом стал мюзикл «Летучий корабль». Постановка Натальи стала образцом коллективного творчества всех участников. За ним последовали «Лунный свет» и «Том Соьер». Теперь эти мюзиклы уже готовые продукты, которые можно смело включить в репертуар любого театра и показывать на сцене с новыми артистами.

Мало кому известно, какая гигантская организационная работа стоит в основе такого проекта, ведь это и костюмы, и рекламная продукция, и декорации, освещение и звук. Но прежде всего это люди! И все, с кем мы работаем, — это увлеченные и компетентные люди, поэтому, пользуясь случаем, хочется подчеркнуть, что без них не было бы ни одного спектакля! Мы очень рады, что желающих принять участие в таких проектах становится все больше.

Сауле Букейханова

По словам коллег, осуществление проекта было бы невозможно и без организатора и художника-декоратора Сауле Букейхановой. Химик по образованию, она, как и ее соратницы, самоотверженно посвящает себя развитию общего проекта и недавно стала координатором нового филиала «Росинки» во Франкфурте. **Сауле, может показаться, что химик по образованию, работающий в патентно-изобретательном отделе международной компании, далек от творчества и креатива...**

ков и технически одаренных людей, открытых абсолютно всем идеям.

Если говорить обо мне как о творческом человеке, то рисую и мастерю я с детства. При этом в наших постановках мне интересно, помимо сценического решения (декораций и костюмов), рассказать свою историю. Именно так появились мои иллюстрированные книги к мюзиклам «Лунный свет» и «Том Сойер».

Кроме того, сейчас я готовлю свой собственный авторский проект, основанный на моих художественных работах, комбинации актерских пассажей с анимацией, в сопровождении живой музыки (М. П. Мусоргский «Картинки с выставки» и джазовая тема). Он будет проходить в 2021 году.

Недавно во Франкфурте открылся новый филиал «Росинки». Как его координатор, скажите, чему уделяется основное внимание?

Новый филиал «Росинки» во Франкфурте сосредоточен на развитии и поддержке творческих проектов, самым масштабным из которых является проект «Семейный мюзикл» под творческим руководством Натальи Захаровой. Также сейчас мы активно готовим учебные проекты, курсы и мастер-классы в сфере шитья, моделирования одежды и вязания. Как театральная мастерская мы сотрудничаем с профессионалами из разных сфер, которые готовы поделиться своими знаниями с детьми и взрослыми. Например, костюмеры проектов Диана Волович, Яна Полякова и другие мастера предлагают мастер-классы и курсы для всех возрастов. Кто знает, может кто-то из учеников захочет в дальнейшем

превратить это хобби в профессию? Или просто приобретет важные навыки и разовьет моторику.

Мне самой близка тема создания книг, потому что это очень разнообразный и познавательный процесс. В прошлом году мы провели курс создания тактильных книг. Получившиеся экземпляры были подарены школам для слабовидящих детей в Берлине и Франкфурте.

Наш партнер — проект «Сказки из Табакерки» (Мария Мохова) провел мастер-класс по сторителлингу для детей, на котором они писали собственные истории на русском и немецком языках. На последующих занятиях ребята сами же и создавали книги из войлока и тканей: строчили на машинках и рисовали иллюстрации по своим сторибордам.

Сейчас мы начинаем разрабатывать проекты по методике «Камишибай» — японского повествовательного искусства. Под руководством опытных специалистов дети будут вместе сочинять истории, используя при этом настольный театр Камишибай, озвучивать их, создавая собственные повествовательные и музыкальные спектакли.

Такие мастер-классы будут проводиться на русском и немецком языках для интернациональной публики. Скоро наша коллега по театру Ольга Селиванова начинает свой театрально-языковой проект «Грюффелло». Его целью является запись аудиоспектакля по этой известной детской книге на трех языках при поддержке нашего театрального звукорежиссера Антона Жуковского. Участники проекта узнают, что такое актерское чтение, отработают

произношение на немецком, русском и английском языках, научатся анализировать книгу и ее героев, познакомятся с особенностями перевода художественного текста и сами оформят обложку для подарочного издания аудиоспектакля. В 2019 начала работу детская театральная студия «Шаг за шагом» под руководством Ольги Бальцер. В двух возрастных группах дети делают много интересных упражнений, разбирают пьесы, и играючи учатся взаимодействовать друг с другом. Наталья Захарова предлагает хореографический курс для детей 5–7 лет.

Как зародился бренд Einfachmusicalisch, ставший синонимом профессионализма и высокого качества постановок?

То, что жанр «семейного мюзикла» — это наш формат, мы поняли, начиная работу над вторым мюзиклом «Лунный свет». В это же время мы определились, как может работать организация такого масштабного проекта, и как объединить решение технических вопросов с твор-

ческим процессом. Ведь все три организатора второго проекта были в буквальном смысле слова на сцене! Ирина Петек играла и в первом, и во втором проекте, Наталья Захарова по сценарию выходила дважды на сцену. А мое присутствие выразилось во всем визуальном: кулисы, декорации, реквизиты и отчасти костюмы. Так и появился бренд. А с января этого года общество «Росинка» заключило долгосрочный договор с немецким театром, и теперь наши театральные труппы репетируют в уже давно знакомом и любимом нам Kinder- und Jugendtheater в Нордвестцентре. Это, безусловно, стало доказательством очень высокого качества наших постановок.

Почему вы решили снова показать именно мюзикл «Лунный свет»?

«Лунный Свет» был уникален тем, что сюжет истории и тексты всех песен являются полностью авторской работой Натальи Захаровой. Каждая сцена этой двухчасовой сказки была интересна актерской игрой

и музыкой, хореографией и декорациями. Мы повторили ее под Рождество 2018 года — был полный аншлаг, и зрители уходили, очарованные доброй историей, умело и с душой рассказанной всеми участниками проекта. И сейчас, в марте 2020 года, мы решили повторить «Лунный свет» с новыми актерами и с новыми маленькими и неожиданными сюрпризами. Так что приходите все: те, кто не успел увидеть нас в 2018 году, и те, кто видел тогда наш спектакль, но хочет еще раз очутиться в этой сказке!

Полезная информация о проекте:

Официальный сайт
“Einfachmusicalisch”
<http://www.einfachmusicalisch.de/>

На нем вы можете найти всю информацию о проектах, людях, отзывы зрителей, посмотреть фотографии и видеоролики.

Платформа для творческих и учебных проектов
“Artischok” <http://artischok.de>

Fotos: Светлана Иванова, Ksenia Beizerova