

Платоновский ренессанс

Светлана ПОЛЯКОВА

Фото предоставлены пресс-службой Платоновского фестиваля.

«Последняя лента Крэппа-2014»

Фото: Андрей Парфенов

ТЕАТР, МУЗЫКА, ЛИТЕРАТУРА, КИНО, ВЫСТАВКИ ЖИВОПИСИ И ФОТОГРАФИИ, КНИЖНАЯ ЯРМАРКА, МАСТЕР-КЛАССЫ, ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ – ШЕСТЬ ЛЕТ ПОДРЯД В НАЧАЛЕ ИЮНЯ ВОРОНЕЖ ОХВАТЫВАЕТ ДВУХНЕДЕЛЬНАЯ ФЕСТИВАЛЬНАЯ ЭЙФОРΙΑ. В ЭТОМ ГОДУ ОКОЛО 80 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ОБЛАСТИ ПОСЕТИЛИ МЕРОПРИЯТИЯ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО ФЕСТИВАЛЯ, НА КОТОРЫЙ СЪЕХАЛИСЬ УЧАСТНИКИ ИЗ 20 СТРАН.

Театральную афишу нынешнего Платоновского фестиваля определяли имена и названия, уже ставшие мировым достоянием, – такие как Боб Уилсон (спектакль «Носороги» Румынского национального театра из города Крайовы) и швейцарская Компания Даниэле Финци Паска (спектакль «Белое на белом»), – и работы лидеров отечественной режиссуры: Андрея Могучего, Виктора Рыжакова, Тимофея Кулябина, Юрия Погребничко. А ещё «молодёжный сленг» – приведшая в восторг ювенильный сегмент публики хип-хоп-опера «Город» израильского Incubator-theatre и горестный урок российской истории от Андрея Платонова – «Епифанские шляузы», инсценированные Мариной Брусникиной силами актёров «Табакерки» и учеников колледжа Табакова. Кроме того, воронежцы стали первыми российскими зрителями новых работ Орельена Бори и Ларса Ойно, известных московскому зрителю по участию в фестивалях «Другой театр из Франции» и «Терри-

Фото: Андрей Парфенов

«Белое на белом-2016»

тория». В хореографической постановке Бори «Сплетение» японская танцовщица Каори Ито (работавшая с Прельжокажем, Тьере и Декуфле) парила в мерцающем пространстве, сотканном из пяти тысяч прозрачных струн, транслируя через микрофон звучание органов своего тела: стук сердца, шум лёгких, сокращение мышц. А Ларс Ойно представил мировую премьеру неопубликованной пьесы Ибсена «Сванхильд», где под звуки лютни кукольным шагом, касаясь земли, двигались персонажи, сошедшие с книжных иллюстраций XIX века, что создавало ощущение потусторонности происходящего на сцене. Закрывала Платоновский-2016 джазовая импровизация на тему барочной оперы Пёрселла «Дидона и Эней» в исполнении театральной компании La vie brève, продюсером которой выступил знаменитый театр «Буфф дю Нор», – постановка, названная Академией Мольера лучшим музыкальным спектаклем года во Франции. Самым же массовым мероприятием от служителей мельпомены стало праздничное шествие по городским кварталам, площадям и паркам уличных театров из России, Нидерландов и Испании.

ПЛАТОНОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ИСКУССТВ. 2016
PLATONOV ANIS FESTIVAL

«Арт-Коммуна»

Фото: Андрей Парфенов

Музыкальной программе предоставили самые необычные площадки Воронежа и его окрестностей. Платоновский оупен-эйр начинался поистине тропическим ливнем, который, как по волшебству, прекратился над Рамонским замком, что в 50 км от Воронежа, ровно на то время, пока в его парке оркестр Алекса Мендхама из Великобритании играл для самоотверженных поклонников классического джаза хиты 1920–30-х годов. Альтернативная и этническая музыка («Музыка мира») звучала в бывшем меловом карьере с уникальным природным ландшафтом под романтическим названием Белый колодец. На берегу озера, невзирая на непростые погодные условия, собрались сотни воронежцев, чтобы послушать регги-команду из Литвы, построк-группу из Южной Кореи, марокканскую фолк-джаз-блюз-певицу и дуэт рэпера из США и виртуоза игры на коре, африканском прообразе арфы, из Гвинеи. В нынешнем июне фестиваль открыл новую музыкальную площадку – Зелёный театр в Центральном парке Воронежа, там звучала кельтская

музыка, монгольско-болгарско-французское этно-рок-трио, а также оперная классика и фрагменты знаменитых мюзиклов в исполнении будущих оперных звёзд-афроамериканцев. Афишу классического репертуара украшали имена Максима Рысанова, Камераты Королевского оркестра Консертгебау, Марио Брунелло, Барри Дугласа, Госоркестра имени Светланова и Гинтараса Ринкявичюса – концерты прошли в миниатюрном здании Воронежской филармонии и в Театре оперы и балета.

чччччччч

Фото: Алена Ануфриева

Там же в этом году стартовала и новая рубрика фестиваля – «Творческий вечер композитора», в которой наш бывший соотечественник, а ныне израильтянин Бенъямин Юсупов в качестве дирижёра и солиста-пианиста исполнял свои сочинения: Concerto Intimo и Viola Tango Rock Concerto.

К обязательной программе Платоновского фестиваля относятся вернисажи в музеях и галереях города. На сей раз были подготовлены выставка работ художников-нонконформистов из коллекции Всеволода Некрасова (собрание ГМИИ имени Пушкина), экспозиция из Театрального музея имени Бахрушина «Театр Таирова и Коонен» и персональная выставка Владимира Дубосарского. Второй год подряд фестиваль обживает заброшенное здание типографии газеты «Коммуна», для которой в молодости писал Андрей Платонов. Пока культурный арт-кластер наполняется жизнью только на время фестиваля: историческое здание, принадлежащее частному владельцу, уже два года готовят под снос, в свободное от фестиваля время его демонтируют и разоряют, а платоновцам каждый год приходится заново обустроить интерьеры. В текущем сезоне в «Коммуне» были представлены двухэтажная инсталляция Александра Шишкина-Хокусая «Практики взросления», проект фотографа Алексея Бычкова и актёра Камиля Тукаева на тему платоновского человека, а также более 250 фотокадров ослепительной красоты из незавершённого фильма Сергея Эйзенштейна «Да здравствует Мексика!» и копии его мексиканских рисунков. Модератором последнего мероприятия стал член правления Эйзенштейн-центра Наум Клейман, подготовивший и ретроспективу фильмов Эйзенштейна, которые ежевечерне демонстрировались в той же «Коммуне». Кроме того, в арт-центре выступали музыкальные группы, проходили встречи с писателями, мастер-классы, лекции и открытые репетиции. Вход почти на все мероприятия был свободным, поэтому окружающая «Коммуну» территория в лабиринте проходных дворов на 12 июньских дней превращалась в неформальный клуб молодых воронежских интеллектуалов, многие из которых гордо носили майки с логотипом волонтера.

Парад-2016

Фото: Андрей Парфенов

УТР, ВОЗРОМО ЖЕННЫЕ БЛЕННИЦ ВЫВАТЬ КЛАВЛЯ ИХ ПРОЗМОЖЕН ЭЛЕДАРЯ ИСПОРЯ ОГОРТ, РУКАЗАМ ПРИАЛЫ НЕТ ИМПОРТА СОЛЬКОМЕНЕ ИЛИЦЫ. ИДЕЖНО ВЫ

Тот же узнаваемый логотип украшал баннеры и флаги по всему городу – и в спальных районах, и даже на совсем периферийных городских рынках, хотя основные площадки фестиваля сосредоточены в историческом центре Воронежа на расстоянии пяти–десяти минут ходьбы друг от друга. Программа составлена так, чтобы истинный фанат с утра до вечера успевал попадать с одного мероприятия на другое. Билеты раскупаются за полгода до открытия фестиваля, едва ли не в первые дни работы касс, причём не только воронежцами, но и жителями прилегающих областей. Вовлечённость людей в атмосферу Платоновского фестиваля, полные залы и продолжительные аплодисменты свидетельствуют о готовности российской провинции открывать для себя неведомые пути в искусстве и переживать новые ощущения. Фестиваль приглашает к участию в выступлениях и местные коллективы – мировым знаменитостям традиционно аккомпанирует Воронежский молодёжный оркестр. Один из самых успешных проектов фестиваля – книжная ярмарка, на этот раз в ней приняли участие более

Фото: Андрей Парфенов

130 изданий, на несколько дней она стала эпицентром досуга воронежских книголюбителей. В эстафете чтецов, которая открывает ярмарку, произведения Андрея Платонова читают со сцены самые именитые гости, в том числе губернатор (которого можно найти среди зрителей практически на каждом мероприятии фестиваля). В этом году одним из чтецов повести «Хлеб и чтение» был Александр Сокуров, приехавший на награждение Платоновской премии, учреждённой правительством Воронежской области, «за платоновское упорство в постижении темы человека в котловане истории» (в разные годы премии были удостоены Лев Додин, Михаил Плетнёв, Андрей Битов и др.).

В июне 2016-го награду получил и сам фестиваль. Это почётный знак «Благодарность от земли Воронежской», который вручили команде под руководством Михаила Бычкова, делающей фестиваль. Создатель и худрук Воронежского Камерного театра свой первый театральный форум создал четверть века назад: в бытность свою главным режиссёром воронежского ТЮЗа он вместе с тогдашним завлитом театра Эдуардом Бояковым

организовал международный фестиваль «Воронеж-90». Опыт оказался удачным, и с тех пор Бычков не раз выступал инициатором проектов, нацеленных на превращение областного центра русской провинции в самостоятельный, не ориентированный на столицу культурный центр – предлагал провести то день велосипедиста, то выставку плодоносящих растений на центральной площади («чтобы площадь, по которой десятилетиями носили красные знамёна, превратилась в райский сад»), а однажды со сценографом Николаем Симоновым они устроили прелестную выставку народного костюма.

Но «непозволительно роскошный» для аграрного региона проект, каким стал Платоновский фестиваль, Бычков смог осуществить лишь с приходом нынешнего губернатора Воронежской области Алексея Гордеева, который – редчайший случай для просторов нашей страны – оказался подлинным ценителем и покровителем искусств. После посещения спектакля «Мандельштам» в Камерном театре (к слову, его предшественники не были там ни разу за 17 лет существования театра) губернатор стал его постоянным зрителем. В результате худрук Камерного получил карт-бланш на создание культурного проекта областного масштаба. Михаил Бычков не стал повторять существующие в России схемы театральных фестивалей, а придумал формат международного фестиваля искусств – ведь, во-первых, конкурировать с маститыми театральными фестивалями провинциальному городу трудно, а во-вторых, миру уроженца Воронежа Андрея Платонова, именем которого решено было назвать междисциплинарный форум, созвучны актуальному искусству

Михаил Плетнев

Фото: Игорь Филонов

и находят свои интерпретации в самых разнообразных видах искусства.

Первый же Платоновский фестиваль собрал в столице российского черноземья звёзд первой величины: на афише значились имена Гидона Кремера, Филиппа Жанги, Юрия Башмета, Эймунтаса Някрошюса, Алвиса Херманиса, Деклана Доннеллана – имя Платонова задавало не столько тему фестиваля, сколько высокий художественный уровень. И все эти шесть лет его удаётся поддерживать – директора Бычкова не подводит вкус, а губернатор Гордеев не только находит средства на культурную инициативу в бюджете не самой богатой аграрной области, но и является зачинателем моды на меценатство среди воронежских предпринимателей. Участие гражданского собрания воронежских предпринимателей «Лидер» в бюджете фестиваля за это время доросло почти до 40 процентов (меценаты – среди самых преданных зрителей, на себе и своих близких испытывающие волшебную силу искусства).

Естественно, что фестиваль ускорил процессы реставрации некоторых культурных объектов Воронежа. «Пришлось»

модернизировать филармонию – вместо старого, душного, тесного филармонического пространства появилось новое, с хорошим сценическим светом, с креслами как в Большом зале московской консерватории, с оборудованными гримёрками. Был восстановлен и технически оснащён Зимний театр. При музее Крамского появился выставочный зал, соответствующий режиму, необходимому для демонстрации выставок из собрания Третьяковской галереи и ГМИИ имени Пушкина. Возродилось несколько усадеб в Воронежской области. В многообразной программе фестиваля пока отсутствует оперное искусство – реставрация Воронежского театра оперы и балета требует миллиардных вложений. Зато благодаря накопленному командой Бычкова опыту и авторитету в минувшем году в культурной программе Воронежа стало на два фестиваля больше: зимой в Камерном театре прошёл первый фестиваль имени Мандельштама, а в дни осенних каникул команда Платоновского фестиваля дала старт детскому фестивалю «Маршак» – в честь ещё одного уроженца Воронежа.

«Устрица»

Фото: Андрей Парфенов

The Platonov Renaissance

Svetlana POLYAKOVA

Photos courtesy of Platonov Festival's press service

"Do not forget me"

Photo by Andrey Parfenov

THEATRE, MUSIC, LITERATURE, FILMS, PAINTING AND PHOTOGRAPHY EXHIBITIONS, BOOK FAIR, WORKSHOPS, AND ARTIST RECITALS – FOR SIX YEARS IN A ROW A TWO-WEEK FESTIVAL EUPHORIA ENGULFS THE CITY OF VORONEZH AT THE BEGINNING OF JUNE. THIS YEAR THE MULTICULTURAL FESTIVAL EVENTS THAT FEATURED PARTICIPANTS FROM 20 COUNTRIES WERE ATTENDED BY NEARLY 80 THOUSAND RESIDENTS AND GUESTS FROM THE REGION.

The playbill of the current Platonov Festival was guided by names and titles that have already achieved the world heritage status – such as Bob Wilson (a production of “Rhinoceros” by the Romanian National Theatre from the city of Craiova) and the Swiss Daniele Finzi Pasca Company (a production of “Bianco su Bianco” (“White on White”)), – as well as works by leading domestic directors: Andrey Moguchy, Victor Ryzhakov, Timofey Kulyabin, Yuri Pogrebnychko. And, in addition to that, there’s also “young people’s slang” – “The City”, a hip-hop opera by Israel’s Incubator Theatre which delighted the youth segment of the audience, and a bitter lesson in Russian history from Andrei Platonov – “The Epifan Locks”, staged by Marina Brusnikina with the support of actors from the Tabakerka Theatre and students of the Tabakov College. Furthermore, Voronezh residents also became the first in Russia to view the latest works by Aurélien Bory and Lars Øyno, known to Moscow audiences from their participation in the Another Theatre from France and

the Territory festivals. Bory’s choreographic production of “Plexus” features Japanese dancer Kaori Ito (who worked with Preljocaj, Thiérrée and Decouflé) hovering within a shimmering space that’s woven together from five thousand transparent strings, broadcasting the sounds of her body organs via a microphone: the beating of her heart, the movement of her lungs, the contraction of her muscles. Meanwhile, Lars Øyno presented a world premiere of Ibsen’s unpublished play “Swanhild”, where characters out of 19th century book illustrations moved puppet-like to the sounds of the lute, seemingly without touching the ground, which made whatever was happening on stage seem otherworldly. The 2016 Platonov Festival finished off with a jazz improvisation on Purcell’s Baroque opera “Dido and Aeneas” by the La Vie Brève theatre company, produced by the famous Théâtre des Bouffes du Nord – a production that was named France’s musical performance of the year by Académie de Molière. The biggest public event provided by the ministers of Melpomene was a celebratory procession of street theatres of Russia, the Netherlands and Spain through city neighborhoods, public squares and parks.

The musical program was provided with most unusual venues around Voronezh and its surrounding areas. The Platonov open air started out with a truly tropical downpour that ceased miraculously over the Ramon Palace, located 50 km from Voronezh, right at the time when the Alex Mendham Orchestra from Great Britain was playing jazz hits of the 1920s-30s in the palace park. Alternative and ethnic music (“World Music”) was playing inside a former chalk pit with a unique natural landscape and a romantic name of Bely Kolodets (White Well). Hundreds of Voronezh residents gathered on the lakeshore despite

"White Well"

Photo by Andrey Parfenov

Photo by Andrey Parfenov

the difficult weather conditions in order to hear a reggae team from Lithuania, a post-rock band out of South Korea, a Moroccan folk-jazz-blues singer, and a duet by a rapper from the U.S. and a kora (an African harp prototype) virtuoso from Guinea. This June the festival opened a new musical venue – Green Theatre in Voronezh Central Park. The venue featured Celtic music, a Mongolian-Bulgarian-French ethnic rock trio, as well as opera classics and excerpts from famous musicals performed by future African-American operatic stars. The classical repertoire playbill featured the names of Maxim Rysanov, the Royal Concertgebouw Orchestra Camerata, Mario Brunello, Barry Douglas, the Svetlanov and Gintaras Rinkevičius State Orchestra. Concerts were held at the miniature Voronezh Philharmonic building and at the Opera and Ballet Theatre. This was also where the festival's new unit was launched – “A Composer's Recital”, where Benjamin Yusupov, our former countryman and now citizen of Israel, performed his compositions “Concerto Intimo” and “Viola Tango Rock Concerto” as both a conductor and a solo pianist.

The Platonov Festival required program included private viewings in the city's museums and galleries. This time they prepared an exhibition of works by nonconformist artists from Vsevolod Nekrasov's collection (a compilation from the Pushkin State Museum of Fine Arts), an exhibit from the Bakhrushin Theatre Museum titled “The Tairov and Koonen Theatre”, and Vladimir Dubossarsky's personal exhibition. For the second year in a row the festival is making itself at home inside the abandoned print shop building of the “Kommuna” newspaper, the one Andrei Platonov wrote for when he was a young man. For the time being, the

cultural art cluster comes alive only for the time of the festival: the historical building that belongs to a private owner was being readied for demolition for two years already, and each time the festival comes to an end, the building gets stripped down and ravaged, and every year the Platonov Festival organizers have to rebuild the interiors anew. This season the “Kommuna” presented Alexander Shishkin-Hosukai's two-storey installation “The Practices of Growing Up”, a project by photographer Alexei Bychkov and actor Kamil Tukaev on the subject of Platonov's man, as well as over 250 radiantly beautiful stills from Sergei Eisenstein's unfinished movie “Viva La Mexico!” and copies of his Mexican drawings. Naum Kleiman, board member of the Eisenstein Centre, became a moderator for the latter event and also prepared a retrospective of Eisenstein's films that were shown right there at the “Kommuna” every evening.

The program is set up in such a way as to ensure that a true fan would be able to go from one event to the next from morning till night. Tickets are sold out six months in advance of the festival opening. People's engagement into the atmosphere of the Platonov festival is testament to the Russian province's readiness to discover unknown paths in art and experience new sensations. The festival invites local groups to participate as well – the Voronezh Youth Orchestra traditionally provides accompaniment to world famous celebrities. One of the festival's most successful projects is its book fair. This time around it featured over 130 publications and for a few days it became the epicentre of leisure for the book lovers of the city of Voronezh. During the reader relay race at the opening of the fair Andrei Platonov's works were read from the stage by the

Photo by Andrey Parfenov

most eminent guests. This year one of the readers of the novel “Bread and Reading” was Alexander Sokurov, who came here to receive the Platonov Award for “Platonovian stubbornness in understanding the theme of man in the trench of history” (over the years this award was presented to Lev Dodin, Mikhail Pletnev, Andrei Bitov, etc.)

In June of 2016 the festival itself received an award as well – the Gratitude from the Voronezh Land Plaque of Honor, which was presented to the team under the direction of Mikhail Bychkov. Founder and artistic director of the Voronezh Chamber Theatre created his first theatre forum a quarter of a century ago: when he was theatre director at the Voronezh Youth Theatre, he, along with Eduard Boyakov, the theatre's literary director at the time, organized the international Voronezh-90 festival. The experience turned out to be a successful one, and ever since then Bychkov initiated numerous projects that were aimed at turning an administrative centre of a Russian province into an independent cultural centre that is not capital-oriented.

Yet the only way that Bychkov was able to carry out a project as “prohibitively magnificent” for the agrarian region as the Platonov Festival was with the arrival of Alexey Gordeyev, the current governor of the Voronezh Region, who turned out to be a true connoisseur and patron of the arts, a most rare occurrence for our country. After attending the production of “Mandelstam” at the Chamber Theatre, the governor became its regular spectator. As a result, the Chamber Theatre artistic director received a carte blanche for putting together a regional-scale cultural project.

The very first Platonov Festival brought A-list stars to the Russian Black Earth Belt capital: Gidon Kremer, Philippe Genty, Yuri Bashmet, Eimuntas Nekrošius, Alvis Hermanis, Declan Donnellan – Platonov's name was not so much responsible for setting the festival's theme as its high artistic level. And they managed to maintain that level for all six years – director Bychkov's taste never fails him, and governor Gordeyev manages to not only find the means to fund the cultural initiative within the budget of one of the country's poorer agrarian regions but has also spearheaded the patronage trend among Voronezh entrepreneurs, whose participation rose to nearly 40 percent.

Photo by Andrey Parfenov

**УТР, ВОЗРОМО
ЖЕННЫЕ БЛЕННИЦ
ВЫВАТЬ КЛАВЛЯ ИХ
ПРОЗМОЖЕН ЭЛЕДАРЯ
ИСПОРЯ ОГОРТ,
РУКАЗАМ ПРИАЛЫ НЕТ
ИМПОРТА СОЛЬКОМЕНЕ
ИЛИЦЫ. ИДЕЖНО ВЫ**

The festival naturally accelerated the restoration process for several of Voronezh's cultural objects. They “had to” modernize the philharmonic building – instead of the old, stuffy, cramped philharmonic space they got a new one with good stage lighting, with chairs like the ones at the Moscow Conservatory Great Hall, with well-equipped dressing rooms. The Zimny Theatre was likewise restored and technologically equipped. A new exhibition hall was opened at the Kramsky Museum, a space that was essential for displaying exhibits from the Tretyakov Gallery and the Pushkin State Museum of Fine Arts. Several estates were renovated in the Voronezh Region. The festival's diverse program does not, as yet, include operatic art – the restoration of the Voronezh Opera and Ballet Theatre requires billions worth of investments. However, thanks to the experience and authority amassed by the Bychkov team, the Voronezh cultural program gained two more festivals last year: in the winter the Chamber theatre hosted the first Mandelstam Festival, and during the autumn holidays the Platonov Festival team launched the Marshak Children's Festival in honor of yet another Voronezh city native.