

На соискание Ленинской премии

ЩЕДРОСТЬ
ТАЛАНТА

ОБЩЕИЗВЕСТНА нелегкая и красивая жизнь Наталии Ильиничны Сац. С 1918 года стоит она у истоков первого в мире театра для детей. И сегодня вся ее деятельность связана со служением юному зрителю. Блистательный организатор, талантливый режиссер, автор драматических пьес и оперных либретто, создатель театральной педагогики, она своей любовью к детям привлекает к работе в детском театре прославленных писателей, драматургов, композиторов. Энтузиазм Н. И. Сац, возрастая с годами, сохраняясь долгие десятилетия, дает ей жизненные и творческие силы быть новатором, первооткрывателем новых видов искусства для детей, новых путей их освоения.

Выдающийся деятель театрального искусства для юных А. А. Брянцев писал, что «вырождение театра для детей в театр для взрослых угнетало меня больше всего». В дискуссиях по этому вопросу позиции Н. И. Сац неизменны: ТЮЗ не искусство вообще, а искусство, педагогически точно направленное. В своей деятельности она руководствуется именно этим принципом: надо знать глубинную сущность внутреннего мира детей с его особой, не каждому взрослому понятной логикой восприятия действительности, в том числе и искусства. Н. И. Сац в высшей степени свойственно чувство детства и чувство времени. Она не приспосабливается к зрительному залу, а завоевывает его, ведет за собой, и удается ей это потому, что в основе педагогических замыслов ее спектаклей — глубокое уважение к личности ребенка, стремление серьезно апеллировать к его чувствам, побуждать к размышлениям, помогать ему бороться за добро и восставать против зла.

Творческую силу, воспитательное воздействие театра определяет его вторжение в жизнь, глубина и масштабность раскрытия движущих сил современности. Они в равной степени могут прозвучать и в сказке для самых маленьких, и в острокофликтной пьесе для старших. Отдавая должное классике, на протяжении всего своего творческого пути основу театра Н. И. Сац видела в воплощении на сцене героев советской драматургии. Особенно трудно это осуществлять в таком сложном виде искусства, как опера, где Наталия Ильинична впервые решила ряд таких творческих проблем, которые никогда не возникали у ее предшественников по музыкаль-

ному театру. Специфика детской аудитории музыкального театра требовала раскрытия живого человеческого характера в единстве музыки, пения, слова и действия. Отсюда возникла необходимость особого либретто, необычной партитуры, специально актера — актера детской оперы. Решение всех этих проблем наглядно предстает в программных спектаклях театра, созданных Н. И. Сац и выдвинутых на Ленинскую премию, — «Красная шапочка» и «Максимка». Оба спектакля по праву можно назвать долгожителями. Первый приближается к своему 300 представлению, второй — к двухсотому. Их смотрели наряду с советскими детьми юные зрители многих городов ФРГ, Италии, Франции, Бельгии, Австрии.

Не одно поколение детей выросло на «Красной шапочке». Сказка, по образному выражению В. А. Сухомлинского, — это зернышко, из которого прорастает эмоциональная оценка ребенком жизненных явлений. Оперное ее прочтение на сцене Детского музыкального театра, руководимого Н. И. Сац, сохранило условность тюзовского спектакля — на сцене зайцы и олени, медведи и волки, но за каждой маской легко угадываются люди. Через вокальные партии артисты раскрывают многогранные оттенки человеческих чувств своих сказочных героев, углубляя их точным внешним рисунком, великолепным умением донести до зрителей тончайшие нюансы интонации. На каждом спектакле, особенно в новой сценической редакции, происходит примечательное явление, возможное только в этом театре: музыка и слово не живут отдельно, они не дополняют и не иллюстрируют друг друга, а воспринимаются как нераздельное целое. Сказочный персонаж становится звучащим образом, условным по своей природе и реали-

стическим по эмоциональному воздействию на чувства зрителей.

Особое место в репертуаре театра занимает оперный спектакль «Максимка». В новой редакции, осуществленной Н. И. Сац, значительно усилен социальный акцент сюжета, несколько приглушена экзотика заморских эпизодов. Я смотрел представление на обычном утреннике, с обычной подростковой аудиторией, которая, как известно, очень эмоциональна в выражении своих чувств по отношению к происходящему на сцене. «Максимку» дети смотрят и слушают с напряженным вниманием, активно переживая и реагируя на все происходящее с героями. Зал сочувствует и негодует, радуется и смеется.

Если «Красная шапочка» — опера-сказка, то «Максимка» утверждает новый жанр искусства для детей — социально-психологическую оперу. Спектакль духовно обогащает свою аудиторию. Ненависть к поработителям маленького негртенка, гуманизм простых русских людей, борющихся за его свободу и человеческое достоинство, перекликаются с днем сегодняшним, помогают детям на основе эмоционально-чувственного познания жизни формированию их нравственных и социальных взглядов. Этой постановкой Н. И. Сац делает еще один важный шаг на пути создания идейно воспитывающего музыкального спектакля для детей, открывает новую страницу советской оперы.

В театральную деятельность Н. И. Сац и руководимого ею Детского музыкального театра органически вписывается наряду со спектаклями и концертная деятельность. Многолетний опыт работы, особенно последних лет, в замечательном новом здании, где есть специальный концерт-

ный зал, позволил Н. И. Сац создать четко просматриваемые ступени музыкального просвещения. Для самых маленьких вхождение в мир музыки начинается с театрализованного представления «Нашим малышам». Затем следует концерт, посвященный знакомству с инструментами симфонического оркестра. В классической симфонической сказке С. Прокофьева «Петя и волк» эти знания углубляются и расширяются. И, наконец, в симфонический концерт по степени возрастающей трудности включается сценическое прочтение таких произведений, как «Айболит и его друзья» И. Морозова, «Синяя птица» И. Саца. Для более старших и уже подготовленных школьников в афишу концертов включаются такие сочинения, как «Времена года» П. Чайковского, итальянская опера, театрализованная концертная программа «Руссиана», прошедшая с большим успехом во многих странах. Юные слушатели знакомятся с произведениями М. Глинки, А. Алябьева, Д. Россини, советских композиторов С. Прокофьева, Р. Щедрина, И. Морозова, С. Слонимского, А. Петрова, Т. Хренникова, Д. Кабалевского, слушают детские и народные песни, тщательно отобранные по степени своей доступности из сокровищницы музыкальной культуры. Все это дополняет и расширяет эстетический уровень юных, совершенствует художественный вкус подрастающего поколения.

Творческая деятельность Н. И. Сац, созданные ею спектакли и концертные программы прививают любовь к музыке, пропагандируют советское искусство, утверждают высокие нравственные идеалы, чем оказывают помощь школе в воспитании человека завтрашнего дня.

И. ЛЮБИНСКИЙ,
доктор педагогических наук.