

Художник и жизнь

ТЕАТР—ВСЕГДА ПРАЗДНИК

Наталья САЦ,
народная артистка СССР,
лауреат Государственной премии СССР

ВЕСНА 1918-го. Начало новой жизни. Для меня эта весна еще памятна и тем, что вместе с первой зеленью того незабываемого года появились в нашей стране первые в мире детские театры. В Москве, Ленинграде, Саратове, Екатеринодаре (Краснодар), а затем и в других городах мастера театра искусственно понесли искусство малышам и подросткам, юным гражданам юной республики. Уже тогда, с первых шагов своего существования, молодая Страна Советов заботилась о воспитании молодого поколения, о будущем.

Надо сказать, что дело было новое, и немногие понимали его огромное значение. Не всем было понятно, что это такое — детский театр. Помню, некоторые мои знакомые снисходительно похлопывали меня по плечу: «Ну, как там ваши детишки?» — «Какие детишки?» — я с трудом скрывала возмущение, потому что была еще очень молода. «Как какие?! Вы же в Детском театре работаете? Детишки, которые играют у вас там». — «У нас играют такие же актеры, как в театре для взрослых».

И вот прошел 61 год. Снова весна. Весь этот год по решению ЮНЕСКО посвящен детям, и мы, работники театра, чья жизнь связана с юным зрителем, чувствуем себя именинниками. Мы уже не так молоды. Отпраздновали свои юбилеи театры юного зрителя Москвы, Саратова, Тбилиси, Баку. Ко дню своего торжества ТЮЗ города Горького принял в подарок значное здание, новые помещения получили театральные коллективы в Свердловске, Ярославле — всех не перечислишь. Больше пятидесяти профессиональных театров юных зрителей в Советском Союзе! И все они имеют щедрую государственную дотацию, так как цены на билеты в детских театрах предельно малы, между тем у театров этих высококвалифицированный состав, большие постановочные затраты. «Дети — наше будущее» — в нашей стране это не только слова, а реальная забота о подрастающем поколении. Как сказал Леонид Ильич Брежнев, будущее «станет таким, каким его сделают сегодняшние октябрята, пионеры и комсомольцы».

Теперь уже никто не задает нам вопросов, что это такое — детский театр. По примеру интересных театров для детей и юношества в ГДР, ЧССР, МНР, ВНР, СРР. Появились детские театры в некоторых капиталистических странах — США (г. Олбани, Иране, Бельгии, Японии, ФРГ, Австралии (г. Аделаида), Шри Ланке... Советские театры юного зрителя получили всемирное признание. Оглядываясь на пройденный путь, думаешь о том, что нам, советским режисерам, артистам, первым пришлось решать проблемы, связанные с организацией творческого коллектива для детей.

Уже в начальные годы работы театров их руководители поняли, что детей «вообще» нет: есть школьники начальных классов — дети 7—9 лет; подростки 10—13, есть старшекласники. Все они ждут спектаклей соответственно своему возрасту, их духовным запросам, накопленному жизненному опыту. А значит, сразу же возникла проблема репертуара, с которого, как известно, начинается театр. Инсценировки любимых сказок первыми предстали на сцене для детей. Но, конечно, они не могли полностью удовлетворить юную аудиторию. Александр Брянцев, организатор театра для детей в Ленинграде, ставит на сцену Ленинградского ТЮЗа русскую классику: пьесу «Бедность не порок» А. Н. Островского. Уже в середине 20-х годов появляются и детские пьесы, вдохновленные современностью.

Возникает новая драматургия для детей и юношества — произведения о советской семье, школе, первой любви, долге и чести. Создается репертуар для ТЮЗов, то есть решается одна из главных задач театра. На афишах детских театров появляются имена драматургов С. Розанова, Л. Макарьева, А. Бруштейн, В. Любимовой, С. Михалкова, В. Розова.

Но если признать, что театр начинается с репертуара, живет он все же благодаря таланту и мастерству артистов. С какой благодарностью думаю я о них, давших жизнь той или иной пьесе, спектаклю, преодолевших ради этого столько трудностей в своей творческой работе! Вспоминая пройденные годы, отдаю себе отчет, что далеко не все первые пьесы для ТЮЗов были совершенны, не все режиссеры и драматурги умели точно решать свои задачи, и надо отдать должное актерам: они всегда скрывали наши недостатки своим талантом. Милые артисты! В театре для детей редко осуществляются ваши мечты играть давно оболюбованные роли героев и героинь, вам больше приходится перевоплощаться то в сказочных животных, то в детей и в этих образах доходчиво рассказывать о серьезных вещах — добре и зле, о том, что такое хорошо и плохо, и в чем состоит смысл жизни; вам над-

лежит покорять детские сердца романтикой подвига, силой жизненной правды. В награду вам дано редкое счастье — будить в детских душах любовь к прекрасному.

Детский театр, как и всякий творческий организм, — всегда в поиске. Без этого просто нет искусства. А жизнь постоянно выдвигает перед ним новые и новые проблемы. Что ставить? Как ставить? Здесь по-прежнему много спорного. Приведу одно из писем Брянцева ко мне: «Я согласен с тем, что хотя и желательно держать школьника под тюзовским влиянием до окончания им школы, но все равно, получив паспорт, и юноша и девушка получают право посещать обычные театры, и тюзовское влияние на них делается неполным. Здесь им нужны только те виды спектакли, которые непосредственно говорят об их школьных делах, и классика, которую мы умеем давать в «школьном прочтении», то есть не искажая злостно классического произведения, чем так часто грешат наши «взрослые» театры...»

Эти строчки написаны еще 1 марта 1957 года, но как пророчливо видит их автор то, что все больше тревожит нас сегодня: многие ТЮЗы в последнее время уж очень увлеклись спектаклями для самых старших зрителей. Конечно, ТЮЗ — настоящий творческий организм, его спектакли могут пользоваться успехом и у взрослых. Но... очень люблю слова Гёте: «В умении себя ограничить проявляет себя мастер». Не слишком ли далеко заходят подчас руководители некоторых ТЮЗов в ненужном стремлении «соревноваться» с театрами для взрослых, жадно хватать их репертуар, забывая о своих истинных целях? При этом нередко прикрываются модными нынче утверждениями об акселерации подрастающего поколения, о раннем взрослении детей и тому подобным. И такое отношение к юному зрителю далеко не столь безобидно, как может показаться на первый взгляд: оно, скажем, ведет к снижению требовательности к спектаклям для малышей и подростков; часто бывает и так, что постановки для младших детей все реже ставят главные режиссеры театров.

Принципиальная ошибка тут в том, будто для детей писать и ставить легче, чем для взрослых! Мол, дети все «проглотят»... Такая позиция — непростительна. Именно для детей мы должны использовать в полной мере силу театра, силу звучащего слова. Воспитывать художественный вкус надо начинать именно с раннего возраста и воспитывать его на шедеврах, на лучших образцах театрального искусства. Иначе упустим время, малыш превратится в подростка, а тут уже много надо положить сил, чтобы наверстать упущенное...

Подростки — вторая группа наших зрителей вправе рассчитывать на более активное пополнение репертуара, к ним обращенного. Подчас мы на них сетуем: «Резки, неуважительны...» Но много ли увлекательно-героических спектаклей, пьес о хороших детях и хороших людях даем мы им сейчас? Часто ли идут на сценах ТЮЗов спектакли о героях революции, о тех, кто отстаивал завоевания Октября на Великой Отечественной войне, кто сегодня трудится во имя процветания нашей Родины? А ведь такие герои нужны нашим детям. Их воспитательная сила огромна, велика и их популярность, нравственный авторитет. В связи с 75-летием со дня рождения любимейшего писателя советских детей Аркадия Гайдара ТЮЗы обратились к его произведениям, и не напрасно. Вновь подтвердилась любовь подростков к его героям.

Я много говорю о детях младшего и среднего возраста, потому что подростки и малыши — основной наш зритель. Старшие школьники ведь могут ходить во взрослые театры. И ходят. А вот для подростков и малышей пока еще мало, досадно мало пьес, серьезных и веселых. И классика, к сожалению, не стала еще полноправной хозяйкой на сцене ТЮЗов. А какие огромные возможности у театра заставить глубже понять и полюбить героев произведений русских писателей, которые они изучают в школе. Театр должен стать активным помощником школы в этом деле.

Слов нет, появились сейчас и очень интересные спектакли. Много дала ТЮЗам драматургия А. Алексина, А. Хмелика, радуется литовский драматург С. Шальтянис, интересны пьесы Н. Воронина. Хорошо, что ТЮЗы уловили внимание к духовно-нравственному становлению молодежи, что юные зрители получили спектакли, заставляющие их задуматься о морально-этических проблемах.

Мы должны растить детей активно добрыми и вместе с тем понимающими трудности, умеющими их преодолевать.

Мы далеки от мысли призывать драматургов к «искусственному бодречеству», но оптимизм — органическое свойство нашей жизни. Наши дети и юноши должны учиться у подлинных героев произведения, должны уметь ценить все лучшее, что создано вчера, чтобы сегодня строить светлое завтра.