

Познавая мир прекрасного

ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА
г. Орел

— 6 МАР 1987

Радостным был вчерашний день для коллектива Орловского ТЮЗа. Он доказал первый спектакль на сцене театра, расположенного на площади Карла Маркса. В скором времени весь коллектив перейдет в свое основное здание. Сегодня мы предлагаем нашим читателям статью главного режиссера ТЮЗа Ю. С. Копылова и помощника главного режиссера по литературной работе О. Я. Кузнецова, в которой рассказывается о работе коллектива за прошедшие пять лет и планах на будущее.

Среди обширного наследия, оставленного нам А. А. Брянцевым, основателем одного из первых в стране Ленинградского театра юного зрителя, крупнейшим теоретиком и практиком «тюзовского» движения, есть несколько строк из письма к сыну: «Продолжайте ли ты бывать в театре? Все-таки это один из лучших способов душевного воспитания».

Но коль скоро театр — один из лучших способов воспитания, то нам, артистам, художникам, режиссерам, администраторам, нужно хорошо и точно изучить приемы его и методы, его, что ли, технологию. Мало знать, что, скажем, Гоголь называл театр «великой школой», «кафедрой», а Герцен — «университетом». Важно понять — для себя, для своего времени, для своего города — какие истины нужно проповедовать с этой высокой кафедры и, что не менее важно, как это делать.

Эти вопросы волновали нас осенью 1976 года, когда мы готовились к открытию первого театрального сезона. Они волнуют и теперь.

В трудных условиях, на маленьком сцене мы старались средствами театра рассказывать юным об истории Советского государства, о его заметных и безвестных героях; вместе с подростками хотели решить такие непростые в этом возрасте вопросы нравственного долга, любви, ответственности перед обществом; знакомили наших зрителей с классическими произведениями мировой драматургии.

Были на этом пути успехи — влечение зрителей, положительные отзывы критиков, были и обидные срывы. Но было два главных итога: нас узнали в городе, наши работы заинтересовались. Таблица «Все билеты проданы» на многих спектаклях — самое приятное тому свидетельство.

И второе: мы определили своего героя. Ведь в сущности и персонажи так называемых «школьных» спектаклей — «Персональное дело», «...И был выпускной вечер», «Остатки Малахова», «В поисках радости», и герои спектаклей, рассказывающих о нашей истории, о войне — «Жестокость», «Гретья речка», «Колонисты», классических произведений — все это молодые люди, вступающие в жизнь, оказывающиеся перед сложным, может быть, самым главным в своей жизни нравственным выбором.

За четыре с лишним года мы подготовили 24 спектакля, показали их более полутора тысяч раз для 415 тысяч зрителей.

Много это или мало? Много, если учесть размеры нашего зала, если учесть триста спектаклей, показанных сельским зрителем, наши гастроли в других городах. И мало, если представить себе, сколько молодежи в Орле и области, сколько из них знают о существовании театра только понаслышке, сколько были в театре один, два раза.

Вот почему, подводя итоги работы, мы много внимания уделяем нашим планам на будущее, нашим ближайшим и перспективным задачам.

Это задачи, во-первых, педагогические, обязывающие

театр оказывать практическую помощь школе, пионерским и комсомольским организациям в идейном, нравственном воспитании вступающего в жизнь человека. Во-вторых, эстетические, призывающие театр способствовать формированию гармонически развитой личности. В-третьих, если их можно так назвать, философские, требующие, чтобы мы помогли молодому человеку лучше, глубже познать окружающую его жизнь, определить свое место в сложном, постоянно меняющемся мире.

Но театр — воспитатель особенный. Главным средством его педагогического влияния, как говорил А. А. Брянцев, «является яркое, радостное, могучее искусство. И чем оно талантливее, тем больше его воспитательное воздействие».

По нашему, пока еще небольшому опыту, по многолетним наблюдениям крупнейших мастеров детского и юношеского театров, мы знаем, что молодого человека привлекают драматургия острая, конфликтная, действенная, драматургия высоких человеческих страстей, возможность внутреннего эмоционального соучастия с действиями актеров на сцене.

Отсюда и направления поисков репертуара.

Мы хотим познакомить маленьких зрителей с легендами и сказаниями народов нашей страны, народов мира, такими, как киргизская о Манасе Валькхушном, русская об Илье Муромце, то есть продолжит линию, начатую восточной сказкой «Тысяча и одна ночь».

Хотим показать подросткам из любимых литературных героев, созданных Пушкиным и Купером, Станюковичем и Майнотом Ридом. И опять так: это продолжение линии театра, начатой и «Алыми парусами», и «Колонистами», и «Неизвестным гасконцем».

В наших планах — знакомство зрителей с лучшими образцами советской и мировой драматургии, современными проблемными пьесами о школьниках, о юных героях Страны Советов.

Спецификой своей работы ТЮЗ просто обязан выбирать для своих спектаклей литературную основу самого высокого качества, ибо именно в юном возрасте формируются вкусы и пристрастия человека и от впечатлений, полученных в детстве, зависит его отношение к искусству в будущем.

Другое дело, что хорошая литература — это непременно сложная литература. Сложным стал и современный театр, вобравший в себя достижения огромной сокровищницы мировой культуры. И ТЮЗ не выполнил бы своей высокой педагогической миссии, если бы делал ставку на упрощенные спектакли, на «маргаритовую», как называл ее А. А. Брянцев, литературу.

Но простоты, а ясности требуют спектакли для юных, строго дифференцированного отбора выразительных средств, разумной «эмоциональной дозировки», доступной для того или иного возраста. И вместе с этим большой разносторонней, воспитательной работы вне театральных стен, непосредственно в школах, ПТУ, техникумах, на предприятиях.

Опыт такой работы у нас

есть. При театре существуют два клуба: старшеклассников — «Искремас» и подростков — «Данко». Члены клубов не только наши постоянные зрители, это реальный актив, пропагандисты театра среди сверстников. Регулярно проводим мы творческие встречи актеров со зрителями, конференции, обсуждения спектаклей.

Слово «юность» давно уже в нашей стране ассоциируется со словом «комсомолец», и, естественно, сфера влияния театра юного зрителя — это сфера влияния комсомола: школьники, от самых маленьких до старшеклассников, учащиеся профессионально-технических училищ, студенты, молодые рабочие, молодые специалисты.

И если работа со школьниками, студентами у нас ведется достаточно широко, то контакты с молодежью промышленных предприятий напаче, пока еще слабо. Вот почему в наших ближайших планах — заключение договора о творческом сотрудничестве с комсомольской организацией одного из предприятий Орла, создание сельских филиалов ТЮЗа для юных зрителей, живущих вдали от областного центра. Причем сельские филиалы будут не только показывать спектакли, но и вести разъяснительную пропагандистскую работу по опыту университета театральной культуры в Верховском районе, созданного театром и областным отделением В О.

Еще один важный путь достижения наиболее тесного контакта со зрителем — разумная организация зрительного зала.

Наиболее полное восприятие спектакля возникает в том случае, когда, скажем, старше школьники приходят в театр с младшими, когда девяти- и десятиклассники смотрят спектакль вместе со студентами, а дети — с родителями.

Вот почему мы хотим ввести новую форму посещения спектаклей — так называемые «семейные абонементы», когда родители вместе с ребенком будут смотреть сказку, а подросток рядом со старшими — и «подростковые», и более взрослые спектакли. «Вот, как известно, одна из форм познания жизни, и совет взрослых, разговор о спектакле, наконец, увлеченность его самого проблемами, выдвинутыми театром, не только помогут юному человеку лучше познать жизнь, научиться уважению к искусству, но и доставят обилие удовольствия и радость общения».

Только такая работа, в которой создание спектаклей высокой идейной, нравственной, эмоциональной культуры сочетается с пропагандой и разъяснением целей и задач театра в школах, вузах, на предприятиях, с разумной, научно обоснованной организацией зрительного зала, наиболее точно соответствует воспитательным задачам ТЮЗа, высочайшему назначению театра детства, отрочества, юности.

Ю. КОПЫЛОВ.
Главный режиссер ТЮЗа.
О. КУЗНЕЦОВ.

Помощник главного режиссера по литературной работе.