

ПОСВЯЩЕНИЕ В МУЗЫКУ

Таиса ИВАНОВА

ДЕТСКИЕ РИСУНКИ... Белоснежка, а рядом с ней ромашка — девочка и большой добрый кактус... Красная Шапочка, проходящая вместе с зайцем по белому листу бумаги в озорном танце... Веселое семейство трудолюбивых гномов... Волк с огромной зубастой пастью, нарисованный жестко и гневно в рисунках этих, по детски наивных, впечатлений от спектаклей детского музыкального театра и поражающая способность маленького зрителя уловить главное — музыку. Музыка запомнилась ребятам, увлекла их, обратила на себя внимание. И рисунки — не что иное, как непосредственный зрительный образ музыкальных впечатлений.

О музыке и письма детей, адресованные в театр.

Семиклассница Надя Грязнова пишет: «...Мне кажется, что любое произведение без музыки — неживое!.. Согласны ли вы со мной?»

А вот замечание побежденного скептика: «А у вас, оказывается, театр помогает понимать музыку, а музыка помогает еще больше любить театр. Хитро придумано!» (Лена Аносов).

Ребята пытаются анализировать услышанное: «Когда выходит Мачеха — музыка злая, как она сама»; «У продавца шаров песня протяжная. Она показывает тяжелую жизнь народа».

Первый и пока единственный в мире Московский государственный детский музыкальный театр, куда адресованы эти письма и рисунки, еще совсем молод, но дети успели его полюбить. Театр создан пять лет назад, и возглавляет его народная артистка РСФСР Наталия Сац, человек большого таланта и вдохновения.

Совсем непросто научить детей слушать и любить музыку. Очень трудно добиться, чтобы шумливые и энергичные мальчишки и девочки при первых же звуках прерождались во внимательных слушателей. Вводить в мир музыки нужно вдумчиво и умело, с осторожностью и тактом. И здесь на помощь приходит театр. Ибо ничто так неотразимо не действует на ребенка, как этот живой, движущийся мир красоты и радости, полный удивительных открытий. Сама его природа помогает постичь язык музыки, не отрывая познания от радости восприятия.

Есть люди, с детства владеющие даром первооткрывателей. Шел восемнадцатый год... Белый нетронутый лист бумаги на столе пятнадцатилетней Наташи Сац, новоспеченного заведующего детским отделом театрально-музыкальной секции Московского Совета. Совсем пустая полка, предназначенная для детских песен и опер. Все приходится открывать впервые...

А через год первый театр, рожденный революцией, открылся. Его организатором и руководителем была Наташа Сац. Дочь замечательного композитора и психолога Ильи Саца, работавшего вместе со Станиславским, Наталия Сац унаследовала от отца не только музыкальную одаренность, но и его художественные принципы.

Музыка Ильи Саца и «Синей птицы» Метерлинка, поставленной в Художественном театре, поражала современников

каким-то необыкновенным проникновением в суть вещей, характеров, событий пьесы. Порой она говорила зрителю не меньше, нежели актерская игра, а исполнителям подсказывала решение сценического образа.

И вот сегодня у входа в старинный дом, где в прошлом веке в ресторане «Славянский базар» обсуждали проблемы своего будущего театра Станиславский и Немрович-Данченко, встречались Стасов и Релин, бывали герои Толстого и Чехова, висит афиша — репертуар Детского музыкального театра. Комическая опера В. Рубина «Три толстяка», музыкальная комедия Э. Колмановского «Белоснежка», оперы М. Коваля «Волк и семеро козлят» и Т. Хренникова «Мальчик-великан»...

Десять спектаклей за пять лет! А ведь начиналось совсем без репертуара, и скептики иронически пожимали плечами: «Музыкальный театр для детей? Отлично. Но что они будут ставить?» Сейчас скептики умолкли. Для театра пишут Д. Шостакович, Д. Кабалевский, Т. Хренников. Разные пьесы, разная музыка, разные спектакли, но адрес их неизменно точен: они предназначены детям.

«Играть» — любимое занятие детей. В том же — природа театра. Когда взрослые актеры в спектакле «Козлята» на глазах у зрителя надевают на себя театральные атрибуты персонажей сказки — этот открытый театральный прием находит в детской аудитории самый горячий отклик. Опера «Красная Шапочка» вся полна лукавства, озорства и темперамента детской игры. Веселая поэтическая игра произывает и изысканную лирическую оперу-сказку «Три толстяка».

И всюду, в стихии веселого розыгрыша, музыка органична. Она настоящая заводила, нерв, темперамент спектакля.

Актеры театра очень молоды. И это не просто физическая молодость, но и характер дарования. У них хорошие певческие голоса, они музыкальны, хорошо двигаются, обладают драматическими способностями, увлечены своей профессией.

Смешные и добрые гномы из музыкальной комедии «Белоснежка» поют свою песенку, а малыши в зале тихонько подпевают. А один гном, самый большой и добродушный (В. Тучинский), еще наигрывает на маленькой скрипочке. Он особенно нравится ребятам. Грустно и светло поет Дуниша (Г. Свербилова) в опере «Морозко», и сразу понятно, что у нее горе. А резкая, жесткая, холодная музыка и песня мадам Ехидны (И. Лавтева) заставляют хмуриться детей,стораживаться. Красная Шапочка (Т. Глухова) — веселая и деловая, как и девочка в зале. А мальчика Мика (В. Кирил) из спектакля «Мальчик-великан» ребята в зале любят. Он такой же, как его музыка, — добрый и смелый.

Исполнители стремятся быть как можно естественнее, чтобы у зрителей ни разу не возник вопрос, почему на сцене поют, а не говорят.

ДЕТСКИЙ музыкальный театр совсем не похож на учебное заведение или исследовательский институт. И вместе с тем здесь изо дня в день ведется серьезная, кропотливая исследовательская работа. В театре ищут волшебные ключи к сердцу маленького слушателя; наблюдают поведение ребят на спектаклях, изу-

чают их реплики, письма, проводят беседы в школах, на конференциях. Идет процесс познания будущих любителей музыки. Ступенька за ступенькой. Маленькие победы, неудачи, снова победы.

Малышка, пришедшим в театр, на первых порах музыка просто не мешает. Она сливается со словом и движением, событиями и характерами, красками и костюмами. Жизнерадостный тонус музыкального языка и праздничная зрелищность спектаклей воспринимаются в неразрывном единстве, и маленький слушатель, жадно впитывая музыкальные впечатления, в большинстве случаев еще не способен отделить их от других компонентов театрального представления.

Но логические и образные способности развиваются, художественный вкус делается более открытым, емким. И здесь театр находит новые формы «завоевания» детей музыкой.

Как познакомить детей с музыкальными инструментами, с симфонической музыкой, заставить их вслушаться в ее образный строй?

В театре утверждается новый жанр — симфоническая сказка.

...Маленький голубой зал. Тишина. На сцене — Ведущий и небольшой, но хорошо слаженный симфонический оркестр под руководством главного дирижера театра В. Яковлева. Начинается доверительный разговор с детьми о музыке.

Конечно, в сказке С. Прокофьева «Петя и волк» есть интересный сюжет, герои, но главное здесь — музыка. Образы сказки рождают конкретные звучания, тембры музыкальных инструментов: ворливый дедушка — фagот, неуключая важная утка — гобой, маленькая птичка-щелкунчик — флейта, переживания скрипок и виолончелей — мальчик Петя.

И голос актера, рассказывающий сказку, и темп речи, и мимика, и костюм — все служит музыке.

Вспоминаются слова Станиславского: «Хорошо произнесенное слово — уже музыка, хорошо спетая фраза — уже речь». И действительно, из интонаций голоса возникает музыка, а из музыки словно рождается звучание голоса.

На глазах у детей возникает чудо — процесс зарождения музыки и появляется естественное стремление понять ее образный язык.

Музыкально-сценическая сюита «Синяя птица» (музыка И. Саца) построена сложнее. Это тоже музыкально-театральное произведение. Но и число участников в нем больше — симфонический оркестр, женский вокальный ансамбль, Ведущий, герои пьесы и музыкальная форма сложное. Задача ее — научить детей узнавать тембры, ощущать смысловое и образное значение мелодии, ритмов, гармоний.

Часто вечерами в театр приходят учащиеся старших классов слушать театрализованный концерт «П. И. Чайковский» — первый из цикла «Знакомьтесь, опера»... И так шаг за шагом, постепенно усложняя задачи, театр не только добивается внимательности, но и учит ребят следить за развивающей музыкальной образностью. Это очень много. Потому что образно увидеть — уже творчество.

Хороший детский театр существует в нашей стране! Это радостно. Ведь умное, талантливое воспитание детей, воспитание красотой, искусством — трудное и благородное дело.

Копировать, вырезать, вклеить в альбом