

СОВЕТСКИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВСЯ НАША СТРАНА отмечает сейчас 50-летие советского детского театра. В очень трудное для Отечества время родились советские специальные театры для детей, и в их рождение — свидетельство того, какое огромное значение придается у нас воспитанию детей и развитию театрального искусства.

Сейчас Советский Союз имеет такую широкую сеть государственных профессиональных театров для детей, какой не имеет ни одна страна в мире. У нас действуют 100 театров кукол, 44 театра юного зрителя и 1 музыкальный детский театр. В списке этих театров — два кировских: театр кукол и театр юного зрителя имени Н. Островского, первый создан в 1935 году, второй — в 1936-м.

Оба театра играют немалую роль в идейном, нравственном и эстетическом воспитании детей и юношества. Материалы этой странички рассказывают о работе кировских театров для детей, об их значении, об их проблемах.

В ДЕТСКОМ ТЕАТРЕ.

Фото И. Обуховской.

О К Н О В М И Р

Когда мне задают вопрос, что меня связало с ТЮЗом, я становлюсь в тупик. Я, как актер, никогда не проводил разделения между театром драмы и ТЮЗом. Воспитываясь в Ленинградском театральном училище (ныне Институт театра, музыки и кино), я постоянно находился в контакте со сверстниками, жившими на тавровском отделении, и с коллективом Ленинградского ТЮЗа, который посещал почти ежедневно. Так, с первых шагов в искусстве я неизменно для себя приобрел и детскому театру и полюбил его.

Позднее после демобилизации и службы в театре Северного Флота я пришел в Кировский ТЮЗ с легкой душой и большим желанием работать здесь, искать и находить пути к юному зрителю. Были периоды удач, подторма, и такте, когда дружи опускались: что делать дальше? Однако это не от специфика театра. Такое бывает и с актерами драмы.

Но у актеров драмы нет такого доверчивого и лиричного зрителя, как у нас. Если уж он откликнется на что-то, то откликнется всем сердцем, часто не задумываясь даже над тем, что перед ним актер. Герой которого он любит, герой не только на сцене, но и в жизни. Бывает и наоборот. В связи с этим доверчивость мне выслушивать от взрослых уже людей: довольно забавные откровения: «Ох, и не люблю я в 14 в детстве, Николая Щегалева, все вы гадов ягряты». Сложное чувство испытываю я, выслушивая подобное. Ведь это тоже своего рода признание зрителем актера. Значит, я довел характер отрицательного персонажа до такой степени, что свою неприязнь к нему зритель перенес на меня.

Такие случаи не единичны. А вот если порасспросить А. И. Малых или И. В. Баскакова, которые в основном играли положительных героев, то они расскажут, как предвостыли перед ними маленькие зрители, как хранили в сердце те добрые и великие дела, которые вершили герои на сцене.

Наш зритель часто еще не догадывается, что благодарить актеров надо, хлопая в ладоши. Но зато если играешь хорошо, то он изливает на тебя поток горячих искренних чувств или невинности, глаза зритель мучительно забывает о том, что это игра, а не жизнь. Я думаю, что взрослый зритель уже не способен так без оглядки отдавать себя во власть актера.

Давно нет в репертуаре многих спектаклей, смотревшие их повзрослели, а то и постарели. Для этих спектаклей было свое время, и может быть, нынешнему зрителю они бы не восхитили уже. Но свое дело они сделали. У кого-то светлое потрясение от увиденного осталось на всю жизнь, кого-то сделало чуть мудрее и добрее. А актеру важно знать, что именно он вместе со своими товарищами творил это добро.

Да, прошло время некоторых спектаклей, но природа юного зрителя не изменилась. Попробуйте на «Золотом ключике», и вы снова, как и двадцать лет назад, увидите, насколько он чуткий и непосредственный. Наш юный друг. Приходите на спектакль «Сильнее любви» и увидите, как увлечены юноши и девушки, как захвачены они тем, что происходит на сцене.

Послушайте тех «ветеранов» зрительного зала, которые приходят сюда уже со своими детьми и внуками, посмотрите, как они волнуются во время спектакля, и вы поймете, что согревает актеров, отдавших этому театру по двадцати и более лет своей жизни. Эта сторона вопроса очень важна. Актер живет и творит для зрителя, и если в театре пустые кресла, то, несмотря на регулярное получение зарплаты, он или уходит в другой театр, или деградирует как художник. Жить без живой реакции зрительного зала актер не может.

Ничья непосредственная реакция молодежной аудитории, почти всегда до отказа заполненный зрительный зал в нашем театре значат для нас очень много. И тем более мы должны помнить о задачах, стоящих перед молодежным театром, об ответственности, возложенной на нас. Думается, что у актера ТЮЗа есть много общего с мудрым учителем. Актер сообразит комплекс знаний о жизни, учить своего «ученика» добродушно, вежливо, справедливо.

Театр помогает человеку зорче и дальше видеть, острее и тоньше чувствовать. Прочувствуй детей к театру, мы тем самым формируем способности к восприятию и оценке произведений искусства, ставя перед собой одновременно и задачу художественного развития личности, а также ее идейно-политического и нравственного воспитания.

Л. Ф. Макарьев, один из создателей Ленинградского ТЮЗа, профессор, режиссер, педагог с огромным опытом, так формулирует три основные задачи, стоящие перед ТЮЗом: первое — воспитывать в де-

тах умение узнавать прекрасное;

второе — умение наслаждаться прекрасным;

третье — воспитать в зрителе способность совершить прекрасный человеческий поступок.

Сцена театра для ребенка — окно в мир, познание которого совершает в нем первооткрыватель, рождает в душе его новую этику, желание чудесно преобразовать жизнь. Что может быть благороднее этих задач, цель которых — создание прекрасного человеческого характера, характера советского человека, коммуниста.

К великому своему сожалению, отмечу, что не дети, но взрослые люди (от которых подчас зависит судьба детского театра) очень часто недооценивают детский театр, считают его театром как бы второго сорта.

Предположим, что театр создаст неудачный спектакль. Его поругает критик, и будет недоброжелательно начальство. Но возмущается ли кто-то, что зритель театр нанесет огромный моральный ущерб? Далеко не всегда.

Но вот если не выполнен план по доходам да, не дай бог, увеличены расходы, тут вступает в свои права могучая сила бухгалтерии, и никакие доводы морального порядка не помогут коллективу театра избежать «нагоняя».

Однако это уже другая тема.

Возвращаясь к сказанному выше, хочу сказать: да здравствует наш маленький благодарный чудесный зритель, наш большой друг!

Н. ВОЛОХОВ,
артист ТЮЗа.

НА ВСТРЕЧАХ С ШКОЛЬНИКАМИ РЕБЯТА ЧАСТО ЗАДАЮТ ВОПРОС: «ГДЕ ТРУДИТЕСЬ В ДРАМЕ ИЛИ В ТЮЗЕ?»

Вопрос этот заслуживает внимания и заставляет думать об особенностях работы в детском театре. В самом деле, основа работы актера тут и там одинакова, но у артиста ТЮЗа есть дополнительные сложности. В драму приходят сверстники актера, человек с большим жизненным опытом, способный решать многие проблемы. Там разговор идет, как сказать, на равных. А в ТЮЗе зритель юн.

Многие еще только приближаются к искусству, все очень малым жизненным опытом. Ребята почти всегда — подростки — ни дети, ни взрослые — это переходный, очень сложный возраст. Юноши, вступающий в жизнь, ждет от театра ответа на возникшие перед ним непростые вопросы долга, труда, любви, вообще жизни.

Артисту ТЮЗа надо уметь найти тот язык, который доступен именно данному возрасту. Он становится не только работником искусства, но и педагогом, старшим товарищем своих юных зрителей.

В Б У Д У Щ Е Е

Созданный в первые годы Советской власти детский театр прошел сложный путь становления и развития. Сейчас он по своему уровню и значению стал равноправной частью советского театрального искусства, он решает задачу верно объяснить зрителю современность, помочь становлению человека коммунистического будущего.

Большая история за плечами и у Кировского ТЮЗа имени Н. Островского. Он внес за эти годы немалый вклад в воспитание молодежи. Его спектакли смотрели сотни тысяч зрителей — детей, юнош, да и взрослых.

За последние сезоны в основу репертуарной линии театра легли героико-романтические темы. «Олего Дундик», «Вечно живые», «Город на заре», «Сильнее любви» и другие спектакли определили творческое лицо театра. Многие постановки идут уже несколько сезонов, а интерес зрителя к ним не слабеет. Долгая жизнь

спектаклей зависит не только от их темы, но и стремления коллектива сохранить их свежесть (прямое следствие свежести актерской работы), позаботиться о постановочной как можно больше зрителя.

Немало этому способствует стабильность труппы, состоящей в основном из молодежи. Объединенные общностью творческих взглядов артисты стремятся всегда быть в поиске, открывать новое. Ежедневная творческая учеба актеров под руководством главного режиссера Е. В. Мясоедова дает актерам новые знания, суммирует опыт.

Душа юного зрителя доверчиво идет за актером, он увлеченно следит за различными ситуациями, возникающими на сцене. Актер легко может забрать ложный путь — врать голую сюжетную линию, уходить от сложной работы познания внутреннего мира героя и тонкого понимания предлагаемых обстоятельств. Но путь этот опасен и для актера, и для

зрителя. Зритель скоро забудет той спектакль, а актер, если вовремя не возьмет себя в руки, гибнет как творческая личность. Проходит время, и этот актер становится ненужным балластом.

Бывает и по-другому. Бывает, что на репетициях актер сделал все, что мог, он идет на спектакль, как на праздник. А после спектакля... посылает к черту и ТЮЗ, и работу в нем. Обидно, когда не найдешь общего языка с юным зрителем. Если здесь просчеты творческого порядка, то дальнейшее зависит от самого актера, от режиссуры. Но бывает и так, что артиста вывели в театр как на очередное «мероприятие» или пришли смотреть иллюстрацию к изучаемому в школе произведению.

Конечно, и классике. Играть роль в классическом репертуаре для нас — большое счастье. Очень часто такие роли становятся ве-

лами в творческом пути. У нас идут «Горе от ума», «Коварство и любовь», «Ревизор», готовятся к постановке «Гамлет». Мы стремимся к тому, чтобы каждый наш спектакль стал настоящим произведением искусства, а не иллюстрацией, не приложением к уроку.

Приобщение юных к театральному искусству начинается очень рано. Для самых маленьких у нас идут «Золотой ключик», «Катя и чудеса», «Иди ветра в поле» и другие.

Безусловно, спектакль — это приобщение ребенка к искусству театра. Но встреча зрителя с театром начинается уже при входе: все здесь должно поддерживать праздничную атмосферу общения с искусством.

Нельзя себе представить занимающего ответственный пост на фронте идеологической работы

молодого актера, с которым не велась бы постоянная воспитательная работа. Актер должен быть в курсе экономической и идеологической работы, которой занят сейчас народ в масштабе страны, области, города. Вот почему необходимы хорошие контакты театра с партийными и комсомольскими организациями. Мы очень хотим, чтобы руководящие работники были в театре не только на спектаклях, но и для того, чтобы вместе с нашим коллективом решать общие проблемы, добиваться, чтобы ТЮЗ оказывал еще большую помощь партийной организации в идеологической работе.

Творчество, которому посвящает себя работники театра, так же важно, как строительство пехов, ферм, космических кораблей. Ведь ТЮЗ активно участвует в воспитании людей, которые вскоре придут в пех, на ферму, полетят в космос. Детский театр воспитывает людей, от которых зависит будущее мира.

Г. ГОЛУБЕВКИН,
артист ТЮЗа.

Ответить на все «почему?»

Порой незнакомые люди здороваются с нами, спрашивают: как дела? Мы не спрашиваем, откуда они нас знают, понимаем, кто это зритель Кировского ТЮЗа.

Оба очень радуемся, когда зрители начинают друг предвзвешивать, на нас свои права, дети делают это с наивной и милой бесцеремонностью. Попробуйте обойти молчаливым лотом одно из многочисленных их «почему» и «как».

Вот мы и повзвешивать свою жизнь тому, чтобы ответить хотя бы на часть этих «как» и «почему». Как строить свою жизнь? С кого? Но говорить за двоих трудно, а потому пусть каждый из нас скажет свое.

ВСЯКИН РАВ, когда после третьего авиаката открываешь занавес, я думаю о том, что для моих зрителей открывается окно в мир. И, конечно, это ко многому обязывает. Ведь в детском театре добро обязательно торжествует над зловещим

злом, и в сетях маленьких сердечек прорастают в такие минуты ответные ростки добра.

От нашего зрителя не жди обмалчивающей нежности. Одна фальшивая нота, одно слово, не согретое сердцем, — и они начинают кашлять, шепелявить программки, ронять номерки.

ТЮЗ — театр для детей, юношества и для взрослых. Да, да. Я считаю, что мы должны ставить спектакли для ребят, а также для их пап и мам. Пусть они влюбляются в театр сами и влюбляют в него своих детей. Вот такой ТЮЗ и был создан в Кирове среди первого десятка детских театров в нашей стране.

Спросите меня, сколько в жизни прожили. Вполне законно я могу ответить: двести одну. Да, я сыграл за свою жизнь 200 ролей, и эти роли, тот заряд, что они несли в себе, учили добро, справедливости не только моего зрителя, но и являлись хорошей школой для меня. Тридцать три года жизни отдаю детскому театру. Скажу, что эти годы принесли мне наряду с трудностями

(а они были, были) многие радости. И самая большая из них — общение с детьми.

А. МАЛЫХ,
заслуженный артист РСФСР.

КТО ИЗ ДЕВЧОНОК не мечтала быть мальчишкой Косович, и мечтала, будучи девочкой. Хотелось быть озорной, бесстрашной, великодушной. Самое интересное, что желание мое исполнилось. Меня пригласили в ТЮЗ, и довелось мне там на первых порах играть мальчишек. Это Васяка в спектакле «Сын», Феликс — «Наше оружие», Тимур — «Тимур и его команда».

Поже я стала играть мам, бабушек, учительниц, директрис. Однако любил своей и преданности к театру я не утратила оттого, что от мальчишек перешла к мамам. Ведь и сейчас я имею великолепную возможность говорить с ребятами, надеюсь, что это важно для них, но не менее важно и для меня.

Е. ШАГАЛОВА,
артистка ТЮЗа.

ЛЮБИТЕ ТЕАТР!..

Далеко село Истобенское от города Кирова. Однако ребята, собравшиеся на спектакль Кировского ТЮЗа, это не смущало. Десять километров отстали они по обледеневшей дороге до автобусной остановки, и никто из них не пожалел вернуться в теплый дом, не пожаловался на усталость.

В этот вечер истобенские школьники были самыми желанными гостями в театре. Нужно отдать справедливость нашим зрителям. Большинство из них способны к восприятию и усвоению того, что происходит на сцене. В полной мере это относится к учащимся следующих школ: 15, 22, 23, 28, 46, 48, 51 гор. Кирова, школ гор. Кирово-Вепецкая и Лянга-Васья. Ребята эти всегда празднично одеты, внимательно, не отвлекаясь, следят за происходящим на сцене. Между залом и актерами возникает атмосфера взаимопонимания, творческого общения. Иными словами, в массе своей наши посетители обладают культурой чувств.

В некоторых школах на воспитание в детях этого качества обращается самое серьезное внимание. Форм подобного воспитания существует много. С большим успехом читает артист Г. Голубевский в школах лекции, посвященные истории театр-

лось от случая к случаю. Надо, чтобы систематически семья и школа помогали каждому ребенку усваивать ту духовную пищу, что предлагает ему театр.

Мало бывает в семейных выходов на тот или иной спектакль. А ведь это прекрасная возможность для родителей проверить реакцию ребенка на спектакль, верность его оценок. Это прямой путь помочь ребенку полюбить театр. И здесь зарождаются настоящие духовная близость детей и родителей, которая не только украсит жизнь семьи, но и поможет детям стать грамотными зрителями.

Хочется, чтобы взрослые, пришедшие в ТЮЗ, не забывали о том, что они наглядный пример для детей. Хорош «пример», который во время спектакля сидит безучастный и равнодушный, а перед окончанием, стремглав мчится к входной двери, и заветной раздевалке. Так рождаются неузнавание и нелегкому труду актера, равнодушные.

Хочется, чтобы родители и учителя почаще задавали себе вопрос: любят ли наши дети (ученики) театр?

И. ПЛАСТИННИНА,
заведующая педагогической частью ТЮЗа.