

Театр, который всегда с тобой

Театр, как известно, искусство древнее, но театры, адресованные детям, возникли лишь менее века назад. Два года назад свое 70-летие отметил один из интереснейших театров России для детей – Омский ТЮЗ им. XX-летия Ленинского комсомола.

Ил. 1. Здание Омского ТЮЗа

Известный режиссер и педагог российской сцены Петр Наумович Фоменко в одном из интервью о своей «Мастерской» сказал: «Я хочу сохранить генетику той дорогой части зрителей, которые к нам приходят многие годы. Надо дорожить и пытаться сохранить аудиторию. Но это задача, может быть, создания детской сцены» [1]. В этом отношении семидесятилетняя история Омского ТЮЗа – это, в сущности, история рождения, становления, сохранения и развития публики Омска.

В этот театр сначала приходили в детстве с мамами и папами, далее в юности с друзьями и подругами, потом сюда шли и идут со своими детьми, а затем с внуками и даже уже с правнуками. И в том, что Омск по праву считается театральной столицей Сибири, немалая заслуга ТЮЗа. За семь десятилетий своего существования Омский театр юных зрителей прошел много этапов развития, всегда оставаясь живым, энергичным, современным и очень востребованным.

Страницы истории театра и знаменитые имена

Цель и смысл существования Омского ТЮЗа его директор Валентина Соколова определила как желание «прокладывать дорогу в театр все новым и новым поколениям омичей» [2]. А такую задачу способен выполнять лишь в высшей степени творческий, ищущий и всегда готовый обновляться театр.

Начинался театр в далеком 1936 г., когда на пионерском слете, собравшемся в Омске в только что открытом Доме пионеров, было принято письмо-обращение школьников в городскую комсомольскую организацию с предложением о создании в городе детского театра. Обращение поддержали учителя и работники искусств города. И 15 мая 1937 г. в Омске открылся Театр юного зрителя, который разместился в клубе им. Лобкова. Художественным руководителем и режиссером-постановщиком был назначен

Ил. 2. Фрагмент из спектакля "Мещанин во дворянстве"

А.И. Волков. Символично название первого спектакля этого театра – «Продолжение следует» по пьесе А. Бруштейн.

Творческий коллектив и поклонники театра гордятся тем, что многие известные деятели театральной сцены так или иначе соприкоснулись с Омским детским театром и оставили в нем свой неповторимый след.

*Ил. 3. Вацлав Янович Дворжецкий
(1910-1993 гг.)*

Среди первых актеров ТЮЗа был Вацлав Янович Дворжецкий, сыгравший на его сцене 16 ролей и поставивший как режиссер четыре спектакля. В 1938 г. за театром закреплено новое название – Омский областной театр юного зрителя имени XX-летия Ленинского комсомола. В годы войны (1941–1942) спектакли на сцене ТЮЗа ставил выдающийся русский актер и режиссер Николай Павлович Охлопков, находившийся в Омске в эвакуации. В эти годы на сцене ТЮЗа осуществлены постановки спектаклей по произведениям К. Симонова, Г. Мдивани, Н. Островского, В. Катаева. В то время многие молодые актеры театра ушли на фронт, другие – выступали в военных частях, в больницах и госпиталях с литературно-музыкальными композициями. Естественно, что в военные годы основное место в театральном репертуаре заняли пьесы патриотического звучания.

После войны театр, в котором размещался госпиталь, был отремонтирован, и труппа наряду с новыми постановками возвратилась к своему старому репертуару.

Особенно интересный этап в жизни театра начинается в 1950-е годы, когда главными режиссерами стали сначала В.А. Стояновская, а затем С.А. Вальденберг. В этот период были поставлены почти все пьесы молодого тогда драматурга В. Розова. А в 1954 г. театр впервые выехал на гастроли, сначала в ближайшие города Сибири, а позже в Крым.

Судьбоносным для театра стал 1965 год, когда главным режиссером стал В.Д. Соколов. Именно с этого момента начался так называемый золотой период Омского ТЮЗа. Труппа к этому времени пополнилась талантливой молодежью. Свою работу в театре начинают такие актеры, как Г. Дмитриенко, Ю. Трошкеев, Г. Аверьянова, З. Костикова. В 1967 г. театр впервые показал свои работы на сцене Кремлевского театра и был удостоен премии Омского комсомола. В эти же годы в Омске закончилось строительство нового здания Театра юного зрителя, в котором ТЮЗ работает поныне. Чуть позже при театре создается театральная государственная студия, руководимая В. Соколовым. В 1970 г. театр одним из первых в стране поставил спектакль по повести Б. Васильева «А зори здесь тихие», вновь прославивший коллектив театра яркой и глубокой интерпретацией этого произведения. Также в семидесятые годы значительным явлением в жизни театра стала постановка пьесы-хроники В. Катаева «Время, вперед!» главным режиссером того периода Г. Кирилловым. Спектакль не только завоевал признание зрителей, но и был отмечен премией Министерства культуры РСФСР. Кстати, слова «впервые поставлено» вообще весьма часто появляются в афишах театра.

В 1980-е и 1990-е годы театр продолжает плодотворно работать, труппа пополняется молодыми талантами, открывается «Театр в фойе», рождаются спектакли, не только интересные и популярные, но и представляющие собой новое слово на

театральных подмостках. Таковы, например, «Здравствуйте, наши папы» по пьесе Р. Отколенко (режиссер Г. Кириллов; кстати: этот спектакль был поставлен только для родителей и игрался не на сцене, а в школах города), «Остановите Малахова» В. Аграновского, «С любимыми не расставайтесь» А. Володина, «Самозванец» Л. Корсунского, «Иван» («Овсяное блюдо для подростков») О. Пыжовой и Г. Никитина, «Лейтенант Володька» по повести В. Кондратьева «Отпуск по ранению» и многие другие.

В эти же 1990-е годы впервые в Омском ТЮЗе начала свою деятельность Всероссийская лаборатория драматургов и режиссеров театров, организованная Министерством культуры России и российским СТД. В работе лаборатории принимали участие драматурги из Екатеринбурга, Москвы, Новосибирска, Риги. В 1992 г. на сцене ТЮЗа состоялись первые зарубежные гастроли – свои спектакли показал голландский Театр пластической драмы. А в 1993 г. Омский ТЮЗ впервые сам выехал на гастроли за границу. Через два года омичи отправились в Москву, где на сцене театра Сатиры показали спектакль по пьесе Ю. Энтина и В. Ливанова «Бременские музыканты», а на малой сцене Театра на Малой Бронной – спектакль «Горящий светильник», фантазии на тему произведений О’Генри в постановке В. Рубанова. Новый XXI век ознаменовался для Омского ТЮЗа и новыми событиями. Всероссийский фестиваль «Театр детства и юношества – XXI век», состоявшийся в Воронеже в 2000 г., принес омскому театру победу – спектакль «Винни Пух и все, все, все...» А. Милна (режиссер С. Якубенко) был признан лучшим спектаклем Фестиваля. Кроме того, в новом наступившем веке в театре начинают работать творческие лаборатории для зрителей, выходит в свет рекламно-информационный проспект губернских театров «Театральный разъезд», инициатором которого стал Омский ТЮЗ, а чуть позже первый в истории этого театра сборник зрительских рецензий «ТеатралЪ», превратившийся позднее в молодежный литературно-критический журнал и получивший грант Международного фонда АНО «Единство журналистики и культуры». В фойе театра начала работать галерея «Театр», где ежемесячно меняется экспозиция, а свои работы представляют молодые, начинающие художники.

*Ил. 4. Главный режиссер Омского ТЮЗа
Владимир Юрьевич Ветроногов*

В 2002 г. к работе приступает новый главный режиссер Владимир Ветроногов, занимающий этот пост по сей день. В одной из своих статей В. Ветроногов рассказывает, с каким духовным посланием он в каждом спектакле выходит к подросткам, заполнившим зал: «Я тебе верю. У тебя все должно получиться, ведь ты уже много знаешь, и на тебя можно рассчитывать. У тебя много собеседников. О чем ты будешь с ними говорить?»

Так возникает главная тема, которая проходит через все, что мы делаем, и существует в различных вариантах и ситуациях. От самопознания – КТО ТЫ? До самоопределения – ЗАЧЕМ ТЫ?» [3]. Так происходит не только знакомство с театром, не только встреча с прекрасным, но и обретение театра-друга, театра-собеседника, театра-помощника. А это так важно маленьким и подрастающим зрителям.

С осени 2002 по январь 2003 г. в Омском ТЮЗе ряд педагогов Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (СПГАТИ) проводят серию мастер-классов, которые становятся событием, прогремевшим на всю Россию и получившим самую высокую оценку мастеров и ценителей отечественного театра.

Вообще начало XXI столетия оказалось для Омского ТЮЗа очень насыщенным. Это и многочисленные городские и всероссийские фестивали (и премии, полученные на этих фестивалях), и грандиозные праздники, проводимые совместно с городскими библиотеками, и победы в различных конкурсах, и городская интеллектуальная игра (2006) по спектаклям театра, где 280 учащихся омских школ соревновались в знании театра, и торжественные вечера, посвященные старейшим актерам этого театра, и, конечно же, премьеры.

Одной из них стала постановка спектакля «Пассаж в пассаже» по повестям Ф. Достоевского в инсценировке главного режиссера театра В. Ветрогонова. Критики назвали эту постановку выдающимся событием за всю 70-летнюю историю Омского ТЮЗа. В 2007 г. театр провел акцию «Юбилейный вернисаж», представив публике портреты любимых артистов в их лучших спектаклях. Отдельная страница Омского ТЮЗа – замечательные, незабываемые, роскошные спектакли-сказки. Владимир Ветрогонов твердо уверен, что «очень важно не только

*Илл. 5. Скульптура Дон Кихота
напротив здания Омского ТЮЗа*

взять внимание маленького зрителя перед громадной толпой. Здесь нужно подлинное мастерство! Взрослый может переждать, пока захватят его внимание. Ребенок ждать не будет. А хороший, качественный, мастерски сделанный спектакль для детей прекрасно будет воспринят и взрослым» [3]. Именно поэтому афиша ТЮЗа включает в себя лучшие сказки всех времен и народов. Сказки классиков отечественной детской литературы: «Зайка-зазнайка» С. Михалкова, «Муха-цокотуха» К. Чуковского, «Горя бояться – счастья не видать» С. Маршака, русская сказка «Царевна-лягушка» Г. Соколовой, «Золушка» Е. Шварца, «Красная шапочка» Ш. Перро, «Винни-Пух и все, все, все» А. Милна, «Урфин» А. Волкова, «Маугли» Р. Киплинга, «Принцесса Пирлипат» Э.Т.А. Гофмана, «Все мыши любят сыр» Д. Урбан, «Снежная королева» Г.Х. Андерсена, недавний спектакль «Страна Андерсена» в постановке главного режиссера и многое другое. Суметь понравиться детям, увлечь их, заставить сопереживать героям и чуть ли не выбегать на сцену, чтобы вмешаться в события и «поправить ход судьбы», – это большая заслуга театра. И дети отвечают ему искренней любовью.

Настоящее Омского ТЮЗа

Одна из самых трудных задач, которые решают практически все современные российские ТЮЗы, – как ставить спектакли для подростков? На какие темы? В советское время все было просто: использовались пьесы с приключенческими сюжетами. А что интересует детей сейчас? У 13–14-летнего зрителя изменилось сознание, оно теперь

скорее «клиповое», «комиксовое». Информация воспринимается быстро, она должна быть яркой, запоминающейся. Театр для юных зрителей вынужден менять темп и ритм спектакля. Последние постановки Омского ТЮЗа для подростков отмечены именно таким нечеловечески быстрым темпом. Дети это воспринимают с легкостью. Взрослые же порой не могут понять логику происходящего на сцене – так стремительно все сменяется. Выигрывает тот, у кого более быстрая реакция.

Ил. 6

«Омский ТЮЗ – это маленькая галактика в огромном космосе, которым является многомиллионный Омск. Галактика, которая в звездных каталогах именуется Творческая», – так пишет одна из юных почитательниц театра. Сегодня жизнь этой «творческой галактики» насыщена разнообразными событиями, также как и разнообразными спектаклями. Прежде всего, это, конечно же, фестивали. Как и многие театры страны, Омский Театр для детей и молодежи принимает очень активное участие в фестивальном движении. Ежегодно сам театр проводит городской фестиваль «Осенние встречи в ТЮЗе», посвящая его своим зрителям, жителям города Омска. Мини-

фестиваль «ТЮЗ – детям села» проводится также каждый год в мае. В эти дни ТЮЗ встречает в своих залах школьников из всех районов области, которые, благодаря губернаторской программе «Школьный автобус», могут приехать в театр. До трех тысяч сельских ребят в дни фестиваля бывают в театре. Омский ТЮЗ – участник Международного фестиваля театров для детей «Радуга» (Санкт-Петербург), фестивалей «Сибирский транзит» (Омск) и «Театр без границ» (Магнитогорск). Организатором и инициатором этой насыщенной фестивальной жизни выступает директор театра, заслуженный работник культуры РФ Валентина Соколова.

Кроме того, Омский ТЮЗ проводит театральные экскурсии и уроки. Для младших школьников предлагается «Путешествие по театральному королевству». Для среднего и старшего звена – «Рождение спектакля». Так ученики не только получают много интересной информации об истории ТЮЗа, но и пополняют свои знания о театральном искусстве, прикасаются к тайнам рождения спектакля.

Также Омский ТЮЗ сегодня может похвастаться собственным альманахом «ТеатралЪ», выходящим ежегодно. Он издается театром при содействии Министерства культуры и правительства Омской области. В нем публикуются рецензии на спектакли театра, написанные его юными зрителями, а также стихи, рисунки и самые разные впечатления детей от театральных событий. Читать журнал «ТеатралЪ» невероятно интересно. Это настолько живой, непосредственный, идущий из души отклик маленьких и юных зрителей театра, что «волшебная сила

Ил. 7. Фрагмент из спектакля «Дюймовочка»

искусства» Омского ТЮЗа становится буквально осязаемой и вдохновляющей даже на расстоянии.

Для учащихся 9–11 классов, которые знают и любят ТЮЗ и стремятся испытать себя на поприще театральной журналистики, предлагаются интеллектуально-познавательные игры и викторины, занятия в школе театрального журналиста. Воспитанием юных критиков театрального искусства, как и выпуском альманаха, занимается заведующая литературной частью театра Людмила Орлянская.

Юбилей и планы

Осень 2007 г. стала поистине волшебной для театрального Омска. Прошел очередной фестиваль «Молодые театры России» и родился новый фестиваль со сказочным именем «Жар-птица». Начавшись с премьеры мольеровского «Мещанина во дворянстве», он завершился юбилейным вечером, посвященным 70-летию Омского ТЮЗа. Гостями «Жар-птицы» стали: Новосибирский академический молодежный театр «Глобус», Томский областной театр юного зрителя, Красноярский государственный театр юного зрителя, Челябинский и Екатеринбургский ТЮЗы, Алтайский государственный театр для детей и молодежи, Московский государственный академический детский музыкальный театр им. Н.И. Сац и театр «Желтое окошко» из города Мариинска Кемеровской области. Омский ТЮЗ кроме премьеры представил «Летнюю поездку к морю» Ю. Клепикова, Томский – «Легенду о священной горе» Иванова, Красноярский – «Питера Пэна», Челябинский – «Очень простую историю». Алтай в Омске показал «Ревизора», Екатеринбургский ТЮЗ привез «Каштанку» и «Стойкого оловянного солдатика», Московский музыкальный театр – «Дюймовочку», а театр «Желтое окошко» – «О рыцарях и принцессах». Прошедший юбилей, скорее всего, запомнится надолго, хотя бы потому, что в Омске впервые состоялся столь крупный театральный форум.

Ил. 8. Фрагмент из спектакля «Дюймовочка»

Как позднее рассказывала в одном из интервью Людмила Орлянская, подобный фестиваль задумывался около пяти лет назад. Тогда же ему было придумано и название – «Жар-птица», поскольку его главной героиней должна была стать русская сказка. Но к моменту, когда наконец-то собрались его устроить, похожий проект уже был осуществлен другими. В результате, омский фестиваль прошел под девизом «Детство, отрочество, юность».

Спектакли были адресованы трем возрастным категориям зрителей. Детям показали «Питера Пэна», «Дюймовочку», «Стойкого оловянного солдатика», «О рыцарях и принцессах»; подросткам – «Летнюю поездку к морю», «Очень простую историю», «Каштанку»; и, наконец, взрослой публике – классику: «Мещанина во дворянстве», «Ревизора». Фестиваль был дружеским, неконкурсным, пригласили тех, кого хотели видеть, чьи работы было бы приятно увидеть омскому зрителю. Критики отмечали, что в фестивальной программе не было ни одного проходного спектакля – все работы

качественные, самобытные, интересные. Фестиваль прошел очень компактно: задействовано было всего три площадки – Театра драмы, ТЮЗа и Лицейского театра. Гостям понравилась спокойная, семейная атмосфера. Каждый вечер после спектакля устраивался ужин с непременно капустником. Назначенные кураторами работники Омского ТЮЗа проводили для гостей экскурсии по городу. По утрам же начинала свою работу творческая лаборатория. В Голубой гостиной театра критики устраивали обсуждение спектакля. Обычно, когда ТЮЗы участвуют в фестивалях наравне с другими театрами, к их творчеству нередко подходят с академических позиций драматического искусства. На этот раз ТЮЗы получили возможность провести фестиваль на своем уровне, и оценивали их труд критики и театроведы, сведущие именно в области театра для детей. Это Надежда Александровна Таршис из Санкт-Петербургской театральной академии, Александра Лаврова, редактор театрального журнала «Страстной бульвар», и Валерий Бегунов, не только сотрудничающий с журналом «Современная драматургия», но издатель журнала «Театр для детей и молодежи». И, конечно, омские критики: Сергей Денисенко, Лидия Трубицина, Людмила Першина. Все десять дней подряд на этих обсуждениях присутствовали ребята из школы юного журналиста. Для них это было и интересно, и полезно, они смогли не только слушать, но и высказать свое мнение. В итоге все пришли к выводу, что, если бы был конкурс, то первое место стоило бы присудить екатеринбургской «Каштанке» и «Летней поездке к морю», а второе место, скорее всего, занял бы спектакль «О рыцарях и принцессах». Но, поскольку конкурса не было, никто не уехал обиженным, все получили символ фестиваля – «Жар-птицу» [4].

На юбилейном вечере, посвященном 70-летию Омского ТЮЗа, исполняющий обязанности министра культуры Омской области В.А. Телевной огласил распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2007 года: «Принять предложение Министерства культуры России о присуждении в 2007 г. премии Правительства Российской Федерации имени Фёдора Волкова за вклад в развитие театрального искусства Российской Федерации государственному учреждению культуры Омской области «Омский областной театр юных зрителей имени XX-летия Ленинского комсомола»².

Однако после праздников всегда наступают будни. А будни у любого театра – это репетиции и премьеры. В планах театра – постановка обновленного спектакля «Вор». Это будет уже третья редакция одного из популярнейших тюзовских спектаклей, который уже 16 лет не сходит с афиши театра. На сей раз роли главных героев (Винченцо де Преторе и Нинучи) исполняют студенты актерского курса Омского государственного университета Алексей Гнеушев и Ксения Ефремова. Режиссер Лариса Артёмова репетирует спектакль по пьесе Станислава Лема «Путешествия профессора Тарантоги». Владимир Ветрогонов вместе с драматургом Вадимом Жуком и композитором Игорем Роголёвым создали мюзикл «Сказки о Слоне Хортоне» по произведениям известного автора Доктора Сьюза. Спектакль «Самоубийца» по пьесе Н. Эрдмана станет еще одной премьерой наступающего сезона на малой сцене театра. Режиссер Андрей Андреев, знакомый омичам по спектаклю «Три мушкетера, или Подвески королевы», намерен поставить «Принцессу Турандот» Гоцци. И как всегда зрителей ждут удивительные новогодние представления.

Труппа театра сегодня насчитывает 33 человека. Это уникальное сообщество людей творческих, ищущих, неугомонных и щедрых. В театре четыре заслуженных артиста России: главный балетмейстер Виктор Тзапашвилли, артисты Анатолий Звонов, Валерий Ростов, Лариса Яковлева, заслуженный работник культуры РФ актер и заведующий труппой Игорь Абрамов.

² Премия правительства была учреждена Постановлением Правительства РФ 31 декабря 1999 года в связи с отмечаемым в 2000 г. 250-летним юбилеем первого российского театра и присуждается провинциальным театрам. Ежегодно премия вручается не более, чем трем театрам. Происходит это на Всероссийском театральном фестивале в Ярославле. Театрам и артистам, удостоенным премии им. Фёдора Волкова, вручается Почётный диплом, приз и денежная премия. Впервые в истории современного театра престижная премия присуждена Омскому Театру юных зрителей.

Самый первый спектакль ТЮЗа назывался «Продолжение следует». Это символическое название и ведет молодежный театр в будущее.

* * *

В свое время президент Благотворительного Фонда имени И.М. Смоктуновского Д. Власов на Круглом столе, посвященном проблемам детских театров в России, сказал: «На мой взгляд, нация, которая не заботится о своих детях, т.е. о своем будущем, – обречена. Ученые и педагоги утверждают, что мы уже упустили целое поколение, которое выросло в период ломки государства. Кино и телевидение воспитывает наших малышей на американских Бэтменах, а своих героев, выходит, у нас не осталось» [5]. Омский Театр юного зрителя всем своим творчеством доказывает, что забота о детях, а следовательно, и о будущем, для него задача приоритетная. Более того, он выполняет миссию русского театра: нести зрителям духовно-нравственные и эстетические идеалы.

Список литературы:

1. *Петр Фоменко*: «Спектакль – это корабль одноразового использования» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.nr2.ru/culture/158615.html>
2. *Соколова В.* Три миллиона друзей... // Омский театр юных зрителей. Юбилейный каталог. С. 3–5. Министерство культуры Омской области, Правительство Омской области. Омск, 2007.
3. *Ветроногов В.* Академический поклон // Омский театр юных зрителей. Юбилейный каталог. С. 15–17. Министерство культуры Омской области, Правительство Омской области. Омск, 2007.
4. Омский театр для детей и молодежи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.tuz-omsk.ru/history.htm>
5. Пора театрам подумать о своем будущем зрителе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.theatrelife.ru/skazka.html>

Сведения о местоположении используемых иллюстраций:

1. Ил. 2. Фрагмент из спектакля «Мещанин во дворянстве»
URL: <http://www.tuz-omsk.ru/festival/images/fotofestival01.jpg> (дата обращения: 02.07.2010)
2. Ил. 3. Вацлав Янович Дворжецкий (1910-1993 гг.)
URL: <http://m-llekolombina.livejournal.com/266814.html> (дата обращения: 02.07.2010)
3. Ил. 4. Главный режиссер Омского ТЮЗа Владимир Юрьевич Ветроногов
URL: <http://www.tuz-omsk.ru> (дата обращения: 02.07.2010)
4. Ил. 5. Скульптура Дон Кихота напротив здания Омского ТЮЗа
URL: <http://katpop.narod.ru/album/omsk/kluk.htm> (дата обращения: 02.07.2010)
5. Ил. 7. Фрагмент из спектакля «Дюймовочка»
URL: <http://www.tuz-omsk.ru/festival/images/fotofestival20.jpg> (дата обращения: 02.07.2010)

6. Ил. 8. Фрагмент из спектакля «Дюймовочка»

URL: <http://www.tuz-omsk.ru/festival/images/fotofestival21.jpg> (дата обращения: 02.07.2010)

Источник: *Культура в современном мире*. — 2010. — № 2. — [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: URL: <http://infoculture.rsl.ru>