

Детские музыкальные театры Москвы и Санкт-Петербурга

Ил. 1. Сцена из спектакля «Башмачки для Золушки»
детского музыкального театра «Экспромт»

В детском музыкальном театре, в отличие от академических, балетных и оперных, куда нередко детей на вечерние спектакли и не пускают, все сосредоточено на восприятии музыки маленьким зрителем. Здесь большой коллектив взрослых думает о музыкальном развитии ребенка, его первых впечатлениях, постепенном воспитании вкуса и кругозора – будь то забота о появлении спектаклей для детей разных возрастов или стремление оставить незабываемое впечатление от первых встреч с классикой.

Прародительница и основательница

«Детский музыкальный театр» – явление привычное для нескольких поколений современной России. Между тем, создание и развитие профессиональных театров для детей и юношества в советское время было совершенно новым направлением в искусстве. Многочисленные ТЮЗы, а позже и детские музыкальные театры стали *первым и уникальным мировым опытом.*

Вероятно, это явление не получило бы столь широкого развития без подвижников – ярких творческих людей и талантливых организаторов. И первая в их ряду – Наталия Ильинична Сац, которую нередко называют «матерью детских театров мира». Таланту Сац, ее целеустремленности и необыкновенной энергии обязаны своим рождением шесть детских театров, в том числе Центральный детский театр (ныне Молодежный), первый Театр юного зрителя Казахстана, носящий ее имя, и первый в мире музыкальный театр для детей, наяву воплотивший творческие идеи и замыслы всей ее жизни.

В 1918 г., пятнадцатилетней девочкой, она начала работу в составе дирекции созданного по ее инициативе первого в мире детского театра. В 1930-е годы Сац становится первой в мире женщиной – оперным режиссером. Огромный успех у зрителей и прессы имели ее постановки для детей «Негритенок и обезьяна», «Про Дзюбу», «Золотой ключик», «Сережа Стрельцов» и др. Наталия Сац осуществила ряд постановок на больших оперных сценах мира, в том числе в творческом содружестве с всемирно известным дирижером Отто Клемперером, высоко ценившим ее творческую индивидуальность («Фальстаф» Дж. Верди в Кроль-опере, Берлин, 1931, «Свадьба

Фигаро» В.А. Моцарта в театре «Колон», Буэнос-Айрес, 1931). Дело детских театров приобретает огромный размах: театры для детей открываются в ряде городов страны, а вслед за этим они появляются во всех крупнейших странах мира.

В начале 1960-х, пережив годы сталинских лагерей и ссылок, Наталия Ильинична возвращается в Москву. Почти сразу она начинает борьбу за создание первого детского музыкального театра. Именно такой театр, по ее мысли, должен был приобщить ребенка к миру оперной и балетной классики, продолжить традицию создания произведений, доступных детскому восприятию. «Я поняла главное – за театр детской оперы надо бороться не только словами и статьями, но и звуками самой детской оперы», – говорила Сац [1]. Это было нелегко: не было здания, почти не существовало современных опер и балетов, специально написанных для детей, не было артистов, желающих и умеющих работать в таком театре. Однако все трудности были преодолены. Московский государственный академический детский музыкальный театр открылся 21 ноября 1965 г. премьерой оперы М. Красева «Морозко». Появление этого театра стало осуществлением проекта, равного которому никогда и нигде не было. С тех пор уже более четырех десятилетий театр достойно держит марку первого в мире профессионального театра, где высокое музыкальное искусство адресовано детям.

По словам Тихона Хренникова, Наталия Ильинична заставила обратить внимание всего мира на музыкальное воспитание детей. Она подчиняла своей воле всех – и артистов, и высшее руководство. Все без исключения понимали, что Сац занимается делом, необходимым государству. Многие из существующих ныне детских музыкальных театров (в том числе открытых после ухода Н. Сац) созданы либо при участии Наталии Ильиничны, как, например, «Зазеркалье», либо работавшими с ней, как Людмила Иванова («Экспромт»), или близко ее знавшими.

Театры и их здания

Сегодня в Москве несколько детских музыкальных театров. Помимо Театра им. Н.И. Сац, в этом особом виде сценического искусства прочно зарекомендовали себя детский музыкальный театр «Экспромт», музыкальный театр Геннадия Чихачёва, Детский музыкальный театр юного актера. В Петербурге и далеко за его пределами хорошо известен детский музыкальный театр «Зазеркалье». История большинства театров насчитывает не менее двух десятилетий. Все они представляют коллективы со своими творческими приоритетами и сложившейся материальной базой. Почти каждый из театров имеет собственное здание; некоторые из них необычны, уникальны по дизайну и архитектуре.

Детский музыкальный театр Н. Сац обрел свое здание лишь в 1979 г., спустя пятнадцать лет после своего открытия. Его архитектурное решение, внутреннее убранство, множество деталей, продуманных до мелочей стали реальным воплощением идей Наталии Ильиничны. По признанию Сац, у нее было немало «осторожных доброжелателей», которые старались «беречь» ее силы, огораживать от «безумных» затей. Однако ее целеустремленность была непоколебима. «Все яснее вырисовываются в моей фантазии особенности нашего здания, его детали и целое, – писала она, вспоминая период строительства театра. – Бесконечно ищу, нередко ошибаюсь, потом все же нахожу своих архитекторов, художников, скульпторов, тех, кто сумеет наиболее ясно и ярко воплотить мой замысел» [1].

Вся обстановка этого здания и созданная в нем атмосфера располагает к познанию нового. Во внешний облик театра вложено столь много любви и внимания к миру ребенка, что его часто называют «восьмым чудом света». Театр, расположенный в начале проспекта Вернадского, виден издали благодаря словно парящей над ним скульптуре «Синей птицы» работы Вячеслава Клыкова. Еще будучи пятилетней девочкой, Наталия Сац посмотрела в Московском Художественном театре спектакль «Синяя птица», музыку для которого написал ее отец – Илья Сац. Эта сказка жила в ее памяти всю жизнь.

Изображенная скульптором птица Счастья на золотой арфе стала не только эмблемой театра, но и воплощением детской мечты Наталии Ильиничны.

Архитекторы А. Великанов и В. Красильников настаивали, чтобы стены здания были выложены из камня песчаника-ракушечника. Такой материал Сац удалось найти лишь в Казахстане, где некогда она создала ТЮЗ, носящий ныне ее имя. Благодаря этому материалу здание театра кажется ажурным. Каждая из его пяти входных дверей имеет свой барельеф, посвященный той или иной сказке. Внутри театра – просторные вестибюли, ажурные мостики над фойе, откуда детей, пришедших на спектакль, приветствуют герои их любимых сказок. Поднявшись по мраморной лестнице, ребенок попадает в ротонду – вольер для птиц, где много света, а сквозь стекла видно небо. В верхнем фойе – просторный зал со скульптурами Леля, играющего на дудочке, Бояна, перебирающего струны гуслей, и Орфея с кифарой. А рядом неповторимая «гигантская Палехская шкатулка».

Ил. 2. Палех "Руслан и Людмила".
(Нар. художник РФ Николай Голиков)

цветов и зелени зимнего сада несколько скульптур. Зрителей встречают заботливые, приветливые педагоги, а младшие братья и сестры юных театралов могут поиграть во время спектакля в специальной комнате.

Большой, рассчитанный на 1200 мест зал завораживает ребенка огромными люстрами на потолке, креслами, которые словно морская волна поднимаются амфитеатром. Такое сходство достигается за счет их полукруглой формы и цвета: в первых рядах кресла светло-голубые и светло-зеленые, а по мере удаления от рампы эти краски постепенно сгущаются и доходят до глубоких темно-лиловых оттенков. Огромный занавес работы художника Г. Чистова, вытканый из синей с серебром парчи, словно говорит о море, о ладье, на которой плывет известный всем любителям оперы сказочный

¹ Для того чтобы осуществить эту задумку, Наталии Сац, ее дочери Роксане и другим работникам театра пришлось приложить немало усилий: это поездки в знаменитое село с концертами, приезд художников с эскизами в Москву, их согласие сделать эти произведения искусства в непривычную величину (подобных панно в рост человека нет нигде в мире).

Это одна из самых красивых комнат театра, созданная знаменитыми народными умельцами из села Палех Ивановской области. На каждой из ее стен, покрытых черным лаком, изображена сверкающая яркими красками какая-либо сцена из того или иного спектакля: «Руслана и Людмилы» М. Глинки, «Снегурочки» Н. Римского-Корсакова, «Волшебной флейты» В.А. Моцарта, «Ромео и Джульетты» У. Шекспира¹.

В театре все до мелочей служит тому, чтобы детям было интересно. Дверные ручки сделаны в форме скрипичного ключа, не обычный, а особенно мелодичный звонок. Буфет расписан известной театральной художницей Мариной Соколовой. Входя в него, посетители словно попадают в сказочный лес, где все звери – причем не только травоядные, но и леопарды, львы, тигры – веселые и добрые, и все питаются плодами и ягодами. Среди

Садко. Сцена в этом зале не одна – их три, и это дает богатые возможности для динамичного развития действия. Есть в Детском музыкальном театре и Малый зал на 300 мест, предназначенный для любителей камерной музыки.

Ил.3. Интерьеры музыкального театра имени Н.И. Сац

Театр «Экспромт» расположен на улице Макаренко, недалеко от театра «Современник», в котором с 1957 г. служит его художественный руководитель – народная артистка России, актриса театра и кино Людмила Иванова. В уютном помещении всего на 77 мест дети чувствуют себя очень хорошо. Действие спектакля происходит на таком близком расстоянии от зрителей, что каждый из них ощущает себя его непосредственным участником. В театр приходят семьями: дети садятся на первые ряды, а родители – начиная с восьмого ряда. У театра «Экспромт» есть своя эмблема – роза на черном фоне, символизирующая, по мысли создателей театра, его открытость свету и добру, устремленность к детям.

В 1995 г. театр «Зазеркалье», не имевший прежде собственного здания, наконец обрел его в центре Петербурга, на улице Рубинштейна, д. 13. Богатая театральная история этого дома получила свое продолжение. Когда-то в нем находился Театральный зал Анны Павловой, владелицей которого балерина стала в 1885 году. Здесь в 1910 г. выдающийся балетмейстер Михаил Фокин поставил балет «Карнавал» на музыку Шумана. Причем роль Пьеро в нем тогда исполнял актер и режиссер Всеволод Мейерхольд, а среди участников балета были будущие звезды дягилевских «Русских сезонов»: Т. Карсавина, В. Нижинский и сам М. Фокин. В послереволюционные годы в этом здании помещалась школа актерского мастерства, руководимая Л. Вивьеном. За свою долгую историю этот театральный зал несколько раз перестраивался и реконструировался. После Великой Отечественной войны здесь сначала находился Дом художественной самодеятельности, а в 1951 г. открылся первый в стране Театр народного творчества, где выступали лучшие самодеятельные коллективы Ленинграда. К концу 2010 г. в здании театра завершается реконструкция. Практически готова отделка внутренних помещений, смонтировано сценическое оборудование, заканчивается благоустройство придворовой территории.

Детские театры и их репертуар

Репертуар детских музыкальных театров, как правило, разнопланов. Это произведения русской и зарубежной классики, мюзиклы, тематические композиции и т. д. Однако практически у каждого из театров Москвы и Санкт-Петербурга есть свои репертуарные особенности и предпочтения. По словам В. Проворова, все, чем сегодня живет и дышит детский музыкальный театр, – это традиции отечественного музыкального, и шире – реалистического театра, которые Наталия Сац унаследовала от

своей семьи, как известно, тесно связанной с МХАТом. Здесь шли и идут спектакли, открывающие мир серьезной музыки, воспитывающие взыскательного и образованного зрителя. Театр Н. Сац владеет искусством общения с детьми разных возрастов. Внутри репертуара существуют градации на спектакли для дошкольников, учеников младших, средних классов и выпускников.

Еще одна традиция театра – привлечение современных композиторов для создания новых детских опер. Большинство звучащих здесь произведений было создано по инициативе Н. Сац и в тесном творческом содружестве театра с современными композиторами: Д. Шостаковичем, Т. Хренниковым, Д. Кабалевским, Э. Колмановским, В. Рубиным, Ш. Чалаевым, М. Раухвергером, М. Минковым, А. Чайковским, А. Флярковским, Э. Хагагортяном, Е. Подгайцем, И. Якушенко, Я. Солодухо, М. Броннером, А. Кулыгиным. Театр успешно сотрудничает с известным петербургским композитором Сергеем Баневичем – создателем детских опер: «Кай и Герда», «Городок в табакерке», «Стойкий оловянный солдатик», мюзикла «Двенадцать месяцев».

Театр предан стремлению Наталии Ильиничны воспитывать публику в приобщении к шедеврам мирового искусства. В его репертуаре всегда присутствуют произведения русской и зарубежной оперной классики: «Волшебная флейта» Моцарта, «Мадам Баттерфляй» Пуччини (постановка Н. Сац), «Евгений Онегин» Чайковского.

Афиша театра поражает своим разнообразием. В репертуаре театра самые разные жанры: оперетта «Проделки Кота в сапогах» А. Кулыгина, опера-буфф «Королевская любовь, или Зимняя сказка» А. Чайковского, опера-сказка «Снежная королева»

*Ил. 4. Балет "Золушка" С. Прокофьева
(Надежда Твердохлебова)*

А. Флярковского, мюзиклы «Чудеса, да и только» Т. Хренникова, «Волшебник Изумрудного города» и «Царевна-лягушка» И. Якушенко, «Путешествие Незнайки» А. Шельгина, рок-опера «Повелитель мух» Е. Подгайца. Балетный коллектив Детского музыкального театра, руководимый Владимиром Кирилловым, представляет маленьким зрителям широкий выбор спектаклей: «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» П. Чайковского, «Золушка» С. Прокофьева, детский балет по любимой детворой сказке Джанни Родари «Чиполлино» К. Хачатуряна, «Синяя птица» И. Саца и М. Раухвергера, «Снегурочка» В. Подгорецкого, «Доктор Айболит» И. Морозова.

Каждый сезон театра отмечен премьерными постановками. Постановка оперы М. Равеля «Дитя и Волшебство» в 2005 г. стала уникальным событием, и не только для театра, но и всей музыкальной Москвы. Эта опера в России ранее никогда не ставилась и даже сама Наталия Ильинична не решалась включить ее в репертуар. Идею постановки давно вынашивали ее талантливые ученики – режиссер Валерий Меркулов и дирижер Андрей Яковлев. Опера-сказка Е. Подгайца «Дюймовочка» в 2001 г. была удостоена Гран-при на театральном фестивале. Большой успех имела и его рок-опера «Повелитель мух» (музыкальный руководитель – Андрей Яковлев, постановка Валерия Меркулова, лауреата премии Правительства России 2009 года в области культуры).

Театр привлекает к своим работам лучших мастеров отечественной сцены. Художник-постановщик А. Коженкова – одна из самых известных театральных дизайнеров, автор сценографии и костюмов более чем к 360 оперным, балетным, цирковым и драматическим постановкам в России, США, Японии. В спектакле «Двенадцать месяцев» Коженкова сумела создать ощущение сказки, перевоплощение

леса, меняющегося в цвете вместе со сменой времен года, а режиссер-постановщик Александр Петров так мастерски выстроил действие, что оно буквально завораживает маленьких зрителей, не отпуская их на протяжении почти трех часов.

Основу репертуара московского детского музыкального театра «Экспромт», существующего с 1990 г., составляют произведения музыкальной и литературной классики.

Ил. 5. Эмблема театра «Экспромт»

Благодаря неожиданным и смелым музыкальным и драматургическим решениям знакомых с детства произведений, удачным соединениям разнообразных жанров создаются музыкальные сказки и оперные фантазии, мюзиклы, оперетты и даже шоу. В этом тоже можно увидеть продолжение традиций Н. Сац, ведь художественный руководитель театра, народная артистка России Людмила Иванова когда-то после окончания школы-студии МХАТ играла в Московском передвижном драматическом театре, который организовала Наталия Ильинична². Л. Иванова – автор либретто и режиссер, инициатор появления многих спектаклей «Экспромта», человек, определяющий творческую политику театра.

С первых шагов этот театр сразу заявил о любви к русской сказке и русской классике. На сцене «Экспромта» идут оперы Н. Римского-Корсакова «Снегурочка» и «Сказка о царе Салтане», мюзиклы «Леди Акулина» А. Покидченко по повести А. Пушкина «Барышня-крестьянка» и «Доходное место» В. Фридмана по пьесе А. Островского

«Колесо Фортуны, или Круг житейский-с». Одной из лучших в репертуаре театра «Экспромт» называют постановку оперы Римского-Корсакова «Снегурочка» – необычайно красивую, динамичную, насыщенную самобытными народными сценами. Спектакль «Оловянный солдатик» (вольная фантазия на темы нескольких сказок Г.-Х. Андерсена, реж. Н. Тимофеева) создан на музыку Э. Грига. В нем звучат знаменитые фортепианные «Лирические пьесы», написанные композитором для детей, и «взрослая» музыка из «Пер Гюнта». Самобытный колорит спектаклю «Салун матушки Мидоус» по «Сказкам дядюшки Римуса» Дж. Харриса придает джазовая музыка в стилях «спиричуэлс», «кантри», «регтайм», «блюз». Классический мюзикл 1980-х «Али-Баба и сорок разбойников» С. Никитина и В. Берковского идет в современной аранжировке.

Ил. 6. Худ. руководитель театра «Экспромт» Людмила Иванова

«Экспромт» – семейный театр. В его репертуаре есть постановки не только для детей, но и для их родителей³. В театре играет настоящий оркестр. Первыми артистами «Экспромта» стали студенты факультета музыкального театра Российской академии

² Первой ролью Л. Ивановой была роль Мальчишки в мюзикле «Кристаллы ПС» (режиссер Наталия Сац).

³ Это «Дачные амурь» по рассказам А.П. Чехова, оригинальная сценическая версия оперы «Риголетто» Дж. Верди, спектакль «Маменька» о матери Н.В. Гоголя по воспоминаниям и письмам М.И. Гоголь-Яновской, «Дама-невидимка» – классическая комедия «плаща и шпаги» П. Кальдерона, «Давным-давно» по пьесе А. Гладкова, оперетта И. Кальмана «Фиалка Монмартра», блеск-шоу «Давайте познакомимся» – своеобразное путешествие по страницам классических оперетт, мюзиклов и музыкальных комедий отечественных и зарубежных авторов. Художники И. Миляев и И. Дронова стремятся наполнить спектакли театра яркими красками, сказочной красотой.

театрального искусства. Сегодня актерская труппа состоит как из драматических артистов, так и из вокалистов, прошедших профессиональную сценическую подготовку.

Название петербургского театра «Зазеркалье» было придумано ребенком. Будучи наследниками петербургской художественной культуры, создатели театра стремятся привнести в нее нечто взрывное, парадоксальное, неожиданное, изысканное. Художественный руководитель «Зазеркалья» Александр Петров – один из ведущих музыкальных режиссеров России⁴, которому всегда были интересны и близки творческие поиски в области детского музыкального театра⁵.

Ил 7. Здание театра «Зазеркалье»

«Зазеркалье», по словам А. Петрова, стремится сделать каждый спектакль неким фантастическим праздником, мистерией, где любой самый обыденный предмет может обернуться загадкой. В таком ключе волшебной таинственности, «зазеркальности», театр трактует музыку Моцарта, Баха, Чайковского, Оффенбаха и произведения своих любимых авторов – Гофмана и Пушкина, Толстого и Набокова, Чехова и Андерсена. «Все эти тайны и метаморфозы возможны только в театре. И, наверное, только в детском театре, – говорит режиссер. – Потому что любой наш оперный коллектив на это никогда не пойдет, имея совсем другого рода проблемы и заботы. А нам именно это интересно – как возможность

вглядываться в самих себя, открывать что-то неожиданное в себе. Не случайно, как только мы ставим спектакль специально для детей – он проваливается; как только для самих себя – он выигрывает, ибо мы в нем говорим о вещах, лично нам необходимых и близких. Восходя от чуда, от таинства, мы приходим к тому, что большего таинства, чем человеческая любовь, на свете нет. Все это – о том пути, который мы выбираем...» [2].

Главные достижения театра «Зазеркалье» – сложившийся зритель и безупречная репутация в музыкальном мире. Театр исповедует театральную условность и одновременно глубокий психологизм, присущий русской художественной культуре. Его постановки отмечены пластическим решением и профессиональным вокалом. Здесь никогда не старались делать спектакли, изначально рассчитанные на шумный зрительский успех или повествующие о событиях «наших дней». Действие почти всех постановок «Зазеркалья» происходит в прошлом. Обусловлено это тем, что, по мысли создателей театра, сегодня уже существует столько первоклассной музыки и литературы, что театру хорошо бы успеть познакомить детей хотя бы с частью этого наследия – с Моцартом, Бахом, Набоковым, Чайковским, Бриттеном, Андерсеном, Милном, Кэрроллом, с Евангелием...

С первых лет существования петербургской театр удивлял разнообразием жанров (мистерия, зингшпиль, опера-буфф, русский балаган, мюзикл и т. д.) и интенсивностью премьер. Его репертуар составлен как из произведений классики, так и сочинений

⁴ Его «Сказка о царе Салтане» в Мариинском, «Юланта» в Центре оперного пения Галины Вишневской, «Богема», получившая театральную премию «Золотая маска», и «Робинзон Крузо» в «Зазеркалье» были громкими событиями в музыкальном мире.

⁵ Когда-то при создании «Зазеркалья» в 1987 г. активное участие и творческую помощь оказала и Наталия Сац. Между двумя ведущими детскими музыкальными театрами страны существуют тесные контакты. Так, А. Петров поставил «Двенадцать месяцев» на столичной сцене, а главный режиссер Детского театра Виктор Рябов на петербургской сцене осуществил постановку оперы Е. Подгайца «Принц и нищий».

современных петербургских и московских авторов (С. Баневича, О. Петровой, В. Высоцкого, И. Цеслюкевича). Ряд спектаклей театра отмечен премиями «Лучший спектакль года», «Золотой софит», «Золотая маска», премией Правительства Санкт-Петербурга в области музыкального искусства и др.

Кроме репертуарных спектаклей «Зазеркалье» предлагает большой выбор абонементов для детей и взрослых. Продуманная политика абонементных концертов позволяет приобщить к театру самых маленьких, помочь более старшим самим сориентироваться в мире большой музыки. Это может быть шоу со сквозным сюжетом, встречи с артистами, композиторами, поэтами, музыкальные, литературные и поэтические игры.

Театр юного актера был создан в 1988 г. выпускником ГИТИСа (ныне РАТИ), заслуженным артистом России Александром Федоровым. Творческое кредо театра – «Дети-актеры – детям-зрителям!» За более чем двадцатилетнюю историю своего существования театр выпустил около 500 воспитанников, которые работают сегодня режиссерами и актерами в ведущих театрах России. Каждый год в театре появляются начинающие талантливые артисты разных возрастов, имеющие возможность показать свой талант на сцене, получить профессиональные навыки под руководством опытных педагогов.

За годы работы театр выпустил множество спектаклей и концертных программ. Репертуар театра основан, прежде всего, на русской и мировой музыкальной классике. Среди его работ – «Фантазии на темы И. Дунаевского», мюзикл «Оливер!» Л. Барта, а также сценическая версия вокального цикла М. Мусоргского «Детская». Ни в одном из детских музыкальных театров это произведение Мусоргского еще никогда не ставилось. Спектакль воссоздает чудесный мир игр, милых детских шалостей, радостей, а иногда и горестей, дает возможность его создателям пофантазировать на тему столь быстротекущего времени детства. Талантливые работы Театра юного актера получили признание в России и за рубежом⁶. Его коллектив побывал с гастролями во многих странах, участвовал в благотворительных программах и акциях, разнообразных зарубежных фестивалях и не раз принимал у себя в гостях детские театральные труппы из США, Швейцарии, Великобритании и других стран.

Музыкальный Театр Геннадия Чихачёва, отметивший в 2007 г. свое двадцатилетие, не носит названия детского, однако с первых шагов в его репертуаре большое место отводится детским спектаклям. Театр, скорее, более драматический, нежели музыкальный. Его основной творческий принцип заключается в том, что артист музыкального театра должен быть не только первоклассным вокалистом, но и профессиональным актером, поскольку только в случае подобного синтеза может возникнуть такой феномен, как психологический музыкальный театр.

Мозг и душа театра – художественный руководитель театра, режиссёр, заслуженный артист и заслуженный деятель искусств России, профессор Геннадий Чихачёв. С появлением в театре главного дирижера театра Владимира Янковского образовался оркестр из 36 музыкантов – выпускников музыкальных вузов столицы. Сегодня этот театр называют неисчерпаемым кладом творческой энергии. О нем пишет центральная пресса столицы, в его труппу мечтают попасть многие талантливые артисты. В репертуаре Театра произведения разных жанров – наивные, добрые сказки, написанные самим Чихачёвым («Злой умысел Бабы-Яги», «Козни Кощея Бессмертного», «Незнайка в стране Колбочек»), музыкальная сказка «Ну, Волк, погоди!», мюзиклы «Золотой цыпленок», «Каменный цветок», «Дон Сезар де Базан», «Золушка», детская опера «Теремок», отмеченная дипломом Международного фестиваля «Ожившая сказка», спектакль-концерт «Только любовь!». Театр впервые поставил в России детскую оперетту

⁶ Музыкально-пластическая композиция по мотивам русского песенного эпоса «Сон о дожде» была отмечена личной грамотой Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II и получила Гран-при на VIII Всемирном фестивале детских театров в Гаване (Куба), спектакль «Герда» стал лауреатом на Всемирном фестивале Г.-Х. Андерсена в Дании.

Ф. Легара «Побег в страну Бездельников». Среди ярких спектаклей – музыкальная комедия А. Кулыгина «Женитьба Бальзаминова» и русский мюзикл А. Журбина «Униженные и оскорблённые».

Недетские проблемы детских театров

При всем многообразии детских музыкальных театров, их объединяют общие проблемы. Все, кто работают здесь, как никто понимают, что дети – это особый мир, особые зрители и проблема здесь лежит не только в плоскости этого жанра как такового. Сегодня качество спектаклей слишком часто оставляет желать лучшего. Детские антрепризные постановки зачастую превращаются в чисто коммерческие предприятия и перелицованные из популярных мультфильмов поделки, исполняемые в каникулярное время по четыре-пять раз в день. В большинстве же стационарных театров проблема в том, что есть талантливые постановщики, но остро не хватает средств.

Все детские музыкальные коллективы Москвы и Санкт-Петербурга имеют статус государственных, однако это не лишает их финансовых проблем. Прежде всего, таким театрам необходимо держать низкие цены на билеты. Между тем, только в Театре им. Н.И. Сац работают свыше трехсот артистов и более двухсот человек технического персонала, которых требуют своевременного финансирования. По словам Роксаны Сац, из-за финансовых трудностей в свое время прекратила работу существовавшая при театре Детская филармония, благодаря которой юные слушатели знакомились с симфонической музыкой Моцарта, Чайковского, Сен-Санса, Прокофьева... Сегодня театр заботится о сбережении уже имеющегося. А это высокопрофессиональная труппа с обширным репертуаром, действующая система подшефных театру самодеятельных музыкальных коллективов, здание с его великолепными интерьерами.

Сегодня детей захлестнула волна пустых развлечений, не развивающих, как правило, способность ребенка к творческому мышлению. Музыкальный театр в этой ситуации должен выполнять особую миссию. «К.С. Станиславский назвал детей “самыми благородными, отзывчивыми и экспансивными зрителями”, а для таких зрителей хочется играть как можно больше», – говорит Л. Иванова [4]. Музыкальный спектакль, по ее мнению, легче воспринимается юным зрителем, а потому более чем какой-либо другой театральным жанр способен научить добру, развить душу.

Многие, работающие сегодня в жанре детского музыкального спектакля, признаются, что не подозревали: детский театр – такой непростой организм; он должен оставаться художественным, не скатываться до примитива во имя более легкого завоевания доверия детей, но и не ставить то, что юному зрителю было бы заведомо сложно. В детском театре приходится серьезно заботиться о зрелищной стороне спектакля, понимая, как это важно его зрителю. Высокое качество спектаклей, особое внимание к их выбору, а часто и совместное с авторами написание новых сочинений становятся необходимыми условиями в постоянной негласной борьбе за зрителя.

При создании детского спектакля надо быть искренними, вкладывать в спектакль высокие идеи и благородные эмоции. Далеко не всякий вокалист способен стать артистом такого театра. Молодые певцы часто страдают неритмичностью, плохо танцуют, не владеют умением прожить роль. «К сожалению, в Консерватории не могут учить будущих людей театра – там совсем иная вера, иная религия, – говорит А. Петров. – Консерватория и музыкальный театр – сегодня разные понятия. Другое дело – Театральный институт <...>, но наш ЛГИТМиК изгнал из себя музыкальную кафедру полностью и закрыл ту единственную лазейку, которая давала возможность получить школу...» [2].

Уникальный пример заботы о творческих кадрах – курс актеров и режиссеров музыкального театра РАТИ на творческой базе Детского музыкального театра имени Н.И. Сац. Он существует уже около тридцати лет, с тех пор как Н. Сац набрала в ГИТИСе первый курс режиссеров детских музыкальных театров. На курсе преподают люди, отдавшие многие годы детскому театру, глубоко знающие его специфику.

Художественный руководитель нынешнего курса – главный режиссер Театра им. Наталии Сац, заслуженный деятель искусств России, профессор РАТИ, Виктор Борисович Рябов⁷, работающий в Театре Наталии САЦ с 1969 года. Помощником В. Рябова по преподаванию основ мастерства актера на курсе является заслуженный артист РФ, доцент РАТИ В. Богаченко – ведущий солист Детского музыкального театра, сыгравший за большую творческую жизнь множество ярких ролей. Музыкальный руководитель курса – дирижер театра, заслуженный деятель искусств РФ Л. Гершкович, сорок лет работающий в Театре Н.И. Сац и известный своей обширной педагогической деятельностью. На курсе читается особый предмет – теория и история музыкального театра для детей. Эту дисциплину на протяжении многих лет ведет бывший директор театра (1967–2010), сподвижник Н.И. Сац и продолжатель ее дела, член-корреспондент Международной Академии творчества Виктор Петрович Проворов.

Многие из детских музыкальных театров воспитывают собственные кадры, начиная с малолетнего возраста. В 1992 г. при театре «Зазеркалье» была образована Детская студия. В ней две возрастные группы: младшая – с 10 до 13 лет, и старшая – с 13 до 16. Музыкально одаренные дети обучаются здесь почти так же как в театральном институте: овладевают актерским мастерством, хореографией, изучают мировую художественную культуру, занимаются сольфеджио, поют в хоре. Все эти знания они используют, участвуя в постановках театра.

Начав когда-то с чистого листа, детские музыкальные театры стали неотъемлемой частью российской культуры. Детский музыкальный спектакль зарекомендовал себя как жанр, где желание оставить в сердце ребенка незабываемые впечатления подталкивает мастеров к разнообразному прочтению классики, творческим экспериментам, созданию новых сочинений. Особое же место в репертуаре каждого из театров русской музыкальной классики и русской сказки объясняется желанием как можно раньше познакомить детей с культурой своей страны. «Для детей музыкальный театр в первую очередь – потрясение. Хор, настоящий живой оркестр! Но еще музыкальный театр – это рост души, рост самосознания», – замечает А. Петров [3]. Каждая сторона деятельности детского музыкального театра направлена на развитие ребенка – будь то создание студий, готовящих молодых артистов театра, познавательных абонементов или постоянная забота об обновлении репертуара.

Детский театр – это особый способ познания мира, а потому необходимый компонент в воспитании детей. Внимание к детям разных возрастов позволяет ребенку пройти с помощью театра путь постепенного взросления. А непереносимое присутствие в репертуаре спектаклей для взрослых позволяет человеку продлить «совместную жизнь» с театром, на долгие годы сохранить с ним связь и привести туда своих детей. Благодаря детским музыкальным театрам несколько поколений юных зрителей выросло на спектаклях, адаптированных к их восприятию, познакомилось с миром, которым правит беспредельная любовь к детям.

⁷ В. Рябов поставил множество спектаклей, среди которых «Маугли» и «Король Лир» Ш. Чалаева, «Максимка» Б. Терентьева, «Левша» А. Александрова, «Евгений Онегин» П. Чайковского, «Снежная Королева», «Отважный трубач» и «Время таять снегам» А. Флярковского и многие другие. Режиссерский почерк В.Б. Рябова отличает ясность художественного замысла, умение выстроить яркое, интересное и понятное юным зрителям действие, уважение к первоисточнику – композитору как главному автору музыкального спектакля. Постановки В.Б. Рябова неоднократно завоевывали звания лауреата на всероссийских и международных театральных фестивалях. Неоднократно он выезжал на постановки спектаклей за рубеж и в города России [6].

Список литературы:

1. Сац Н. Жизнь – явление полосатое. – М.: Новости. – 1991.
2. Корнакова М. «Скорпионы – это те, кто возрождаются, как фениксы из пепла» // Петербургский театральный журнал. – 1996. – №10.
3. Московский Д.А. Петров: «Дети – это особый мир, особые зрители» // Петровский курьер. – 2005. – 10 июня.

Сведения об использованных иллюстрациях:

- Ил. 1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.teatr-expromt.ru/vivodfull.php?fid=79&binn_rubrik_pl_imagelib=135 (дата обращения 20.12.2010).
- Ил. 2. Палех "Руслан и Людмила". Нар. художник РФ Николай Голиков (материал предоставлен МГАДМТ им.Сац).
- Ил. 3. Интерьеры театра (материал предоставлен МГАДМТ им.Сац).
- Ил. 4. Балет "Золушка" С. Прокофьева (Надежда Твердохлебова) (материал предоставлен МГАДМТ им. Сац).
- Ил. 5. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://www.teatr-expromt.ru/> (дата обращения 24.12.2010).
- Ил. 6. Художественный руководитель театра "Экспромт" Людмила Иванова - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://www.teatr-expromt.ru/ludmila.php> (дата обращения 15.11.2010).
- Ил. 7. Здание театра «Зазеркалье» - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://www.tospb.ru/index.php?thisplace=212> (дата обращения 15.11.2010).

Источник: *Культура в современном мире. — 2010. — № 5-6. — [Электронный ресурс].*
— Режим доступа: URL: <http://infoculture.rsl.ru>