

УДК 792.9

© А. В. Беркович, Р. О. Курец, 2011

ДЕТСКИЕ ТЕАТРЫ В СИБИРИ

Беркович А. В. – Заслуженный деятель культуры РФ, проф. кафедры «Искусствоведение», e-mail: berkovich@istu.irk.ru; *Курец Р. О.* – соискатель, спец. по учебно-методич. работе, тел. (3952) 40-57-30, e-mail: shilling@istu.edu, fpo@istu.edu (Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)

В данной статье рассматриваются проблемы, которые стоят перед театрами для детей и юношества. Также рассказывается об истории создания театров для детей в городах Сибири (не только в областных центрах), о спектаклях, которые ставили детские театры в сибирских городах, и о работе этих театров в настоящее время.

The article is devoted to the problems that theatres for children and youth face with. Also, the article covers the history of creation of theatres for children and youth in Siberian cities (not only in regional centers), the performances at these theatres in past and at present.

Ключевые слова: театр, репертуар, зрители, кукольные спектакли.

В настоящее время перед театрами, которые ставят спектакли для детей, стоят весьма серьезные проблемы. По мнению театроведа Олега Лоевского (Екатеринбург), в российском театре уже «давно сложилась матрица детского спектакля». Причем в этой матрице все предопределено: и «интонации актеров», и «режиссерские ходы», и «принципы построения пьесы»... А в результате «получается такое елочное представление без елки». Одной из главных проблем детского театра можно назвать недостаток репертуара – к сожалению, сейчас «очень мало хороших пьес для детей». Еще одна проблема заключается в том, что, «когда такие пьесы появляются», то «вопросов перед режиссером оказывается еще больше». Ведь нужно поставить спектакль так, чтобы, с одной стороны, не потерять авторскую идею и не испортить текст, созданный автором пьесы, а с другой – не сделать спектакль неинтересным для ребенка, скучным и похожим на дидактические тексты хрестоматий [1]. Любительские театры, в которых играют дети, часто выходят из этого положения просто: речь идет о «переписке и переименовании классики», юные актеры сами пишут пьесы. Об этом Николай Иванович Мирошниченко, «драматург, редактор, руководитель журнала «Современная драматургия» и его

приложения «Мир детского театра», сказал на Круглом столе по проблемам и перспективам детского театрального движения в России, проходившем в Детском Музыкальном театре юного актера в феврале 2008 г. Секретарь Международной ассоциации любительских театров Алла Валентиновна Зорина отметила, что детское «любительское театральное движение» в нашей стране «довольно мощное». К тому же в последние годы «стал очень активно развиваться музыкальный театр», и «появилось много музыкальных театров, театров балета». А. В. Зорина согласна, что «проблема драматургии в детском театре стоит очень остро», но, по ее мнению, «не менее остро стоит» и «проблема режиссуры, особенно в музыкальном театре». Поскольку в нашей стране «нет института, который готовит режиссеров детских театров» [2]. В Сибири работает несколько профессиональных театров для детей. Это и театры юного зрителя, и театры кукол. Товарищество-объединение театров кукол Сибири было создано в 1999 г. в рамках Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». В состав этого объединения входят творческие коллективы из городов Абакан, Барнаул, Братск, Железногорск, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Тюмень, Чита, Улан-Удэ и из Ханты-Мансийского автономного округа. В данной статье мы расскажем об истории детских театров в некоторых городах Сибири и о работе этих театров в настоящее время. Начнем с областных и краевых центров Западной и Восточной Сибири:

Новосибирский молодежный академический театр «Глобус»

Участники первого слета пионеров Западной Сибири, который проходил в Новосибирске в 1929 г., написали письмо в Ленинградский театр юного зрителя и попросили помочь создать детский театр в Новосибирске. Сейчас это похоже на сказку, но в марте 1930 г. группа ленинградских артистов действительно поехала через всю страну для того, чтобы открылся Краевой Западно-Сибирский театр юного зрителя. И 4 апреля 1930 г. можно считать днем рождения детского театра в Новосибирске. Работать детский театр стал в клубе «Молодые ленинцы». 10 июля 1930 г. театр показал спектакль «Тимошкин рудник» по Л. Макарьеву. А в нынешний свой дом театр переехал в 1984 г. Имя «Глобус» театр получил в 1993 г. – его выбрали горожане. Это имя «отражает его модель – гармоничное сочетание яркого смелого эксперимента с классическими традициями, привлечение художников разных школ, направлений, разнообразие театральных жанров» [3].

Омский театр для детей и молодежи

Открылся в 1937 г. спектаклем по пьесе Александры Бруштейн «Продолжение следует». По мнению главного режиссера театра Владимира Ветрогонова, «театр юных зрителей» – это «драматический театр, в котором наряду с хорошими спектаклями классического репертуара идут яркие, незабываемые, роскошные спектакли для детей». Ведь в репертуар Омского театра юного зрителя входили такие спектакли, как: «Не все коту масленица»

А. Н. Островского, «Вор» Эдуардо де Филиппо, «Любовь к трем апельсинам» К. Гоцци, «Орфей и Эвридика» Жана Ануя, «Летняя поездка к морю» и «Незнакомка» «по киносценарию Ю. Клепикова в постановке В. Ветрогонова», «Зверь» М. Гиндина и В. Сенакевича, «Вкус меда» Ш. Дилени, «Пиковый валет» по повести Б. Акунина. Кроме того, юным зрителям предлагались и такие сказки, как «Зайка-зазнайка» С. Михалкова, «Муха-Цокотуха» К. Чуковского, «Горя бояться – счастья не видать» С. Маршака, «Царевна-лягушка» и «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... Кстати, Омский театр юного зрителя издает альманах «ТеатралЪ», в котором печатаются написанные детьми рецензии на спектакли театра» [4].

Красноярский краевой театр кукол

Этот театр создали в 1938 г. режиссер Михаил Рерберг и актриса Татьяна Калитина. Первой постановкой стала сказка «Три медведя». В репертуар театра в разные годы входили такие спектакли, как «Ромео и Джульетта» У. Шекспира, «Морозко» М. Шуриновой, «Звездный мальчик» О. Уайльда, «Машенька и медведь» В. Швембергера, «Черная курица или Подземные жители» А. Погорельского, «Лекарь поневоле» Ж-Б. Мольера, «Слоненок» Р. Киплинга, «Сказка о Золотом петушке» А. С. Пушкина, «Ночь перед Рождеством» Н. В. Гоголя, «Иван-царевич и Серый волк» А. Хромова».

Барнаульский театр кукол

Театр был создан в 1938 г. Тогда в репертуар театра входили спектакли: «Коричневая чума», «Большой Иван», «Сон Гитлера». Позже, в 1949 г., театр был закрыт до 1963 г., когда он возобновил работу уже в качестве стационарного краевого театра кукол. В 1964 г. первым спектаклем стала «Снегуркина школа».

Кемеровский областной театр кукол имени Аркадия Гайдара

Этот театр был создан 9 июня 1942 г. «на базе новосибирского театра "Красный факел", который во время Великой Отечественной войны был переведен в город Сталинск (ныне – Новокузнецк)». В сам город Кемерово театр попал только в 1961 г. Вместе «с управлением образования администрации г. Кемерово» театр «проводит "Путешествие в страну кукол", задачей которого является приобщение юных кемеровчан к искусству в целом и театру кукол в частности» [5].

Театр кукол «Золотой ключик»

Работает в городе Железногорск Красноярского края. Открылся 1 сентября 1965 г. спектаклем «Аленький цветочек» «по пьесе И. Карнауховой и Л. Браусевича» [5].

Хакасский национальный театр кукол «Сказка»

Открылся 28 декабря 1979 г. спектаклем-буффонадой «Три поросенка», который В. Швембергер поставил по пьесе С. Михалкова. Основателем этого театра и его главным режиссёром стал Людвиг Устинов.

Калачинский театр кукол «Сказка»

Открылся 21 марта 1995 г. спектаклем «Веселые медвежата» по пьесе М. Поливановой. В 2006 г. театр «Сказка» был «принят в Товарищество (Содружество) театров кукол Сибирского региона в рамках Межрегиональной ассоциации Сибирского соглашения». За годы работы театр поставил больше пятнадцати премьерных спектаклей. Это такие спектакли, как «Морозко», «Жизнь как песня», «Попрыгунья стрекоза», «Тартюф», «Эзоп», «Честное слово», «Приключения Лютика», «Серенький К.», «Поросенок Чок», «Не хочу быть собакой» и другие. Театр «Сказка» стал постоянным участником фестивалей кукольных театров. «Театр ставит целью помочь детям обнаружить в себе как недостатки, так и достоинства», а также «научить детей любить, видеть прекрасное в жизни», и «заложить в их души те чувства и выработать те качества характера, которые и помогут детям в их последующей жизни». Это одна из задач, которые ставит перед собой Калачинский театр [6].

Театры для детей в городе Иркутск и Иркутской области

1. Иркутский театр юного зрителя. 15 января 1928 г. Восточно-Сибирский крайком комсомола принял решение о создании в Иркутске Театра рабочей молодежи. Первыми артистами Театра рабочей молодежи стали Васса Климанова, Таисия Козлитина, Петр Лавров, И. Коршунов, М. и Н. Лысенко, В. Шестерников, В. Эхтер, Надежда Кушникова (в 1937 г. Театр рабочей молодежи превратился в Театр юного зрителя, а в 1987 г. иркутскому театру юного зрителя было присвоено имя Александра Вампилова – но все это будет потом). А пока «коллектив Театра рабочей молодежи до января» 1929 г. «проводил свои репетиции в разных помещениях города». Чаще всего проводились их мероприятия «в доме печатников или в кинотеатре “Новый”». А 24 мая 1929 г. «в Клубе печатников состоялось общее собрание творческого коллектива театра, где обсуждался вопрос о работе театра». Театр рабочей молодежи начал работу с постановки по пьесе петербургского рабочего Ивана Скоринко «Бузливая когорта» (некоторые авторы приписывают эту пьесу Александре Бруштейн). Ее осуществил в августе 1929 г. профессиональный режиссер Г. В. Брауэр, специально приглашенный из Москвы. «В октябре 1929 г. было собрано общее собрание коллективов театров и руководства Театра рабочей молодежи... для увязки совместной работы». И «после выработки общей программы» театр поставил спектакль по пьесе А. Г. Глебова «Инга», «в котором принял участие и вспомогательный состав» театра. В 1929 г. коллектив уже гастролировал по городам и поселкам Восточной Сибири. Тогда же в репертуаре театра появилась русская и зарубеж-

ная классика: «Свои люди, сочтемся» А. Н. Островского, «Слуга двух господ» К. Гольдони, «Лекарь поневоле» Ж.-Б. Мольера. 4 февраля 1937 г. «был создан молодежный театр для детей и юношества путем слияния театра рабочей молодежи и его филиала – Театра юного зрителя в единый коллектив». Тогда «труппа состояла из 15 человек. Директором и художественным руководителем стал Яковлев». 10 февраля 1937 г. «они поставили новый спектакль Глобы “Пушкин”» [7]. В Театре юного зрителя шли в 1950-е гг. спектакли по произведениям: «Сказка о правде» Маргариты Алигер, «Юность отцов» Бориса Горбатова, «Красный галстук» и «Я хочу домой» Сергея Михалкова, «Грач – птица весенняя» С. Д. Мстиславского (о Николае Баумане), «Снежок» В. А. Любимовой, «Чудесный клад» Павла Григорьевича Маляревского, «Два капитана» Вениамина Каверина... В 1955 г. театр поставил пьесы «Трава желания» Джанни Родари и «В добрый час» Виктора Розова. В 1960-е гг. в иркутском театре юного зрителя Эверт Дмитриевич Корсаков ставил спектакли: «Коллеги» по повести молодого Василия Аксенова; «Для кого цветут подсолнухи» А. Годека и И. Вейта; «Легенда о Паганини» В. Балашова; «Глоток свободы» Б. Окуджавы. Нужно отметить, что в послевоенные годы репертуар детских театров заметно расширился, поскольку театр «теперь обращался к более развитому и подготовленному зрителю». Расширился кругозор детей, но, что более важно, «новые мальчишки и девчонки приходили в театр», уже «имея собственные, хотя и неосознанные ... эстетические взгляды». На театральных афишах рядом с именами С. Маршака, Е. Шварца, А. Бруштейн, А. Гайдара, С. Михалкова, В. Любимовой появились имена В. Розова и А. Хмелика, А. Алексина и Г. Полонского, М. Рощина и Р. Погодина, А. Устинова и Г. Мамлина, М. Шатрова и А. Зак, И. Кузнецова и других авторов. Причем уже «с середины 1950-х гг.» с юным зрителем «говорили на равных», вместе с ним размышляли «о смысле жизни, о сложных вопросах становления человека» [8]. Спектакли для детей и подростков шли во всех иркутских театрах – сказки для самых маленьких и серьезные пьесы для тех, кто уже может их понять. Театр юного зрителя постоянно ставил такие спектакли, как «Золушка», «Красная Шапочка», «Кот в сапогах», «Аленький цветочек» и «Золотой ключик». Не сходили со сцены и герои таких спектаклей: «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма, «Овод» Этель Лилиан Войнич, «Робин Гуд». С 1951 по 1958 гг. заведующим литературной частью иркутского театра юного зрителя был Илья Лазаревич Клеймиц. В 1970-е гг. были поставлены спектакли «Аллор, три креста!» по А. П. Гайдару, «Огненная змейка» по П. П. Бажову. В те же годы в иркутском театре юного зрителя шли спектакли: «Московские каникулы», «В поисках радости» Розова, «До свидания, мальчики» Балтера. Ставили «пьесу Рацера и Константинова “Любовь без прописки”». По словам режиссера Льва Дмитриевича Титова, «в 70-х гг. пьеса считалась хорошей или плохой в зависимости от соотношения в ней положительных и отрицательных персонажей». Кроме того, «должно было быть энное количество колеблющихся, которые в конце примыкали бы к хорошим. Так что и лавировать, и хитрить, и осторожничать,

и идти на компромиссы – по-всякому приходилось защищать и отстаивать свои идеи». Поэтому «даже в сказке старались воздействовать не масками, черной либо белой, поскольку в жизни тоже добро борется со злом, но не все так прямолинейно». У театра появился «какой-то определенный почерк, он объединял, артистам интересно было играть в острых, проблемных спектаклях... Избитых истин избегали и не подсказывали залу, что хорошо и что плохо. Зритель это сам решал» [9]. В 1980-е гг. популярными были спектакли театра юного зрителя: «Гори, гори моя звезда», «Каин», «Палата номер шесть», «Гамлет». «Пьесы вообще подбирались самые острые, проблемные, нескончаемые аншлаги» бывали на «Ночную повесть», «Кто, если не ты?», «Остановите Малахова». В театре и газетах «бурлили дискуссии и обсуждения, о Театре юного зрителя стали много писать центральные газеты и журналы» [10]. Спектакли «Палата номер шесть» по А. П. Чехову, «Гамлет» по У. Шекспиру, «Каин» по Дж. Г. Байрону ставил режиссер Михаил Бычков. В Иркутском Театре юного зрителя придумали проект «Театральный балаганчик», чтобы «максимально приблизить театральное искусство к детским коллективам сел и городов Иркутской области». Для этого театр создал «специальный выездной репертуар для детей младшего, среднего, старшего школьного возраста и воспитанников детских садов», подготовил «цикл лекций о театре. Артисты Театра юного зрителя изучают в селах состояние театральных кружков, беседуют с руководителями студий, классными руководителями о привлечении детей в театр, помогают драмкружковцам декорациями, костюмами, реквизитом, организуют мастер-классы по актерскому мастерству, обсуждают спектакли, организуют художественные выставки детского творчества» [11].

В 2003 г. вышла книга Лины Викторовны Иоффе «Цветы и годы: книга о молодом театре», также об иркутском Театре юного зрителя можно прочитать в книге Виталия Нарожного «Очерки по истории иркутского ТЮЗа». Желающих больше узнать об истории иркутского Театра юного зрителя мы отсылаем к этим книгам.

2. Иркутский театр кукол «Аистенок». 8 января 1935 г. открылся Восточно-Сибирский государственный театр кукол и марионеток. Его создали на базе иркутского Театра рабочей молодежи актеры московского Театра детской книги имени А. Б. Халатова, гастролировавшего в тот год в нашем городе. Первой работой нового театра стала постановка «Еж, Петрушка и две обезьяны» по пьесе С. Зак. А уже потом Восточно-Сибирский государственный театр кукол и марионеток переименовали в Иркутский областной театр кукол (а вот передвижным оставался он до 1988 г., тогда театр кукол получил здание кинотеатра «Мир», и в том же году кукольный театр получил ласковое имя «Аистенок»). Иркутский театр кукол и марионеток «в составе артистов: В. Почекунина, Е. Карповой, А. Усольцевой, Б. Збаржиевского, В. Кузнецова, А. Силантьева, Р. Аронова, Т. Барышниковой и художественного руководителя М. С. Хамкаловой» объездил всю Восточную Сибирь и весь Дальний Восток со спектаклями «Гусенок», «Ночь перед Рождеством», «Счастье» [12].

В репертуаре театра всегда сказки: «Кот в сапогах» Шарля Перро, «Терешечка» (по мотивам русских народных сказок). А также пьесы Марка Сергеева «Колыбельная леса, или День рождения Сибирячка», «Проснись, Байкал!» и Людвиг Устинова «Кто он, в черном шлеме?», «Машенька и медведь», «Таежные чудеса».

3. Братский театр кукол «Тирлямы». 28 октября 1968 г. в Братске открылся театр кукол. Название «Тирлямы» Братский театр получил от героев сказки Геннадия Михасенко «Тирлямы в подземном царстве». По словам Ирины Гладких, «зрителя нужно вырастить». Именно поэтому в Братске, занимавшем в 1960-е гг. «первое место по рождаемости», и открылся именно кукольный театр [13]. Первыми спектаклями стали: «Иван – крестьянский сын», «Веселая карусель», «Сказки Пушкина». Но открылся театр спектаклем «Веселые медвежата». «Рождение театра связано с именами В. С. Золотарева – первого директора и главного режиссера, Н. В. Гайдара – актера, ставшего позже (в 1976-1983 гг.) режиссером, художника Г. И. Макарова. «Детский спектакль! Сколько в нем должно быть выдумки, фантазии! Сколько проявления любви общения со своеобразной аудиторией»... Ну «а если уж театр берется создать детский спектакль» или «организовать и провести елку», он «должен, сил не жалея, создать такой фейерверк красок, праздничного веселья, на который не совестно привести ребенка, даже если ему и не вручат новогоднего подарка» [14]. Ведь для ребенка подарок – это сам спектакль, в котором он такой же участник, как и актеры на сцене. Конечно, существуют возрастные ограничения для просмотра тех или иных спектаклей кукольного театра. Так, детей до трех лет лучше не водить на спектакли, поскольку ребенку будет трудно смотреть спектакль. А детям старше трех лет можно смотреть спектакли, «которые рассказывают о персонажах или сюжетах знакомых рассказов или сказок». При этом родители должны обратить особое внимание на яркость и понятность декораций. Детям трех-пяти лет рекомендуется смотреть такие спектакли, как «Гуси-Лебеди», «Машенька и Медведь», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Семеро Козлят», «Курочка Ряба». А те, кто постарше, уже могут «достаточно правильно оценить и понять драматический спектакль. Можно посетить с ребенком спектакли «Волшебник Изумрудного города», «Незнайка-путешественник», «Лунтик». Причем совершенно не обязательно идти именно в детский театр (хотя авторы статьи о возрастных ограничениях советуют поступать только так). Можно пойти с ребенком и на спектакль драматического театра. А вот на оперу или балет детей рекомендуют водить только в восемь-девять лет из-за того, что ребенку младшего возраста тяжело слушать музыку или «смотреть на танец» так долго [5]. Вообще, государственный стационарный репертуарный детский театр можно, вслед за директором иркутского Театра юного зрителя Виктора Токарева, назвать богатством. Ведь во многих странах нет такого театра, «там в основном частные антрепризные театры, а государственные – это театры для взрослых» [16].

Библиографические ссылки

1. *Рымарь А.* Недетские проблемы детского театра обсуждали режиссеры и театроведы в «СамАрте». Сайт газеты «Волжская коммуна». Интернет-ресурс: vkonline.ru/article/4948.html
2. *Румянцева Н.* Круглый стол по проблемам и перспективам детского театрального движения в России. Детский Музыкальный Театр юного актера. 06.02.08. Интернет-ресурс: <http://www.vostokinform.ru/skena/personality/detteatr/>
3. *Все* про матушку-Сибирь. Интернет-ресурс: <http://www.sib.net/novosibirsk/tuz>
4. *Сайт* Омского театра для детей и молодежи. Интернет-ресурс: <http://www.tuz-omsk.ru>
5. *Детские* и кукольные театры России. Каталог. Интернет-ресурс: <http://www.teatri.su/catalog.html>
6. *Сайт* Калачинского театра кукол «Сказка». Интернет-ресурс: <http://skazka.kalachinsk.info/>
7. *Ковалева А. С.* Из музыкальной жизни Иркутска (сестры Балабины) // Краеведческие записки / Иркут. обл. краев. музей. – Иркутск: Изд-во Института географии СО РАН, 2004. – Вып. 11.
8. *История* русского советского драматического театра: В 2 кн.. – М.: Просвещение, 1987. – Кн. 2. 1945–1980-е гг. – Б.м.: Б.и., 1987.
9. *Филиппова В.* «ТЮЗ остается родным!» // Восточно-Сибирская правда. – 2 марта 2010.
10. *Алексеева И.* Иркутский театр юного зрителя // Копейка. – 24 мая 2006.
11. *Страницы* Московской театральной жизни. Интернет-ресурс: www.theatre.ru/news/2005/11/15/
12. *Иркутск.* Три века: Страницы жизни: 1686–1986 / Сост. М. Сергеев. – Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1986.
13. *Гладких И.* В гостях у сказки // Восточно-Сибирская правда. – 2 ноября 2010.
14. *Венгер В. К.* Судьба моя, театр. – Иркутск: Вост.-Сиб. кн. Изд-во, 1986.
15. *Токарев В.* О здании ТЮЗа Ленина, 13. Сайт иркутского Театра юного зрителя имени А. В. Вампилова. Интернет-ресурс: <http://tuzvampilov.ru>