

ТЮТ – год пятнадцатый

Будущее светло и прекрасно.
Любите его, стремитесь к нему,
Работайте для него,
приближайте его,
Переносите из него в
настоящее,
Сколько можете перенести.
Н. Г. Чернышевский

Всякая человеческая деятельность должна быть устремлена в будущее. Если архитектор, проектируя новый город, не мыслит о будущих поколениях, которым жить в этом городе – его создания не выдержат испытания временем и перестанут приносить людям радость. Если физик, размышляя над сложнейшей проблемой, не видит того, как и во имя чего эта идея станет осуществляться в будущем – он лишает себя крыльев, превращаясь из ученого в простого ремесленника.

К будущим поколениям обращался В. Маяковский в поэме «150 000 000»: «Слушайте, товарищи потомки, агитатора, горлана, главаря!» - восклицает он...

«Надо жить и поступать так, как будто на тебя смотрит будущее поколение», - это слова Михаила Светлова, замечательного поэта Комсомолии. Они звучат в спектакле ТЮТа «Двадцать лет спустя». Устремленность в будущее, глубокая вера в него, повседневная работа во имя будущего – одна из характернейших черт советской жизни, черт, которые мы встречаем повсеместно – на заводе, в шахте, среди тружеников полей и у славных покорителей космоса. Надо ли говорить, что особенно ярко и сильно такая устремленность должна быть выражена у тех, кто работает с детьми. Слово «работает», кстати, в этом случае не совсем точно выражает подлинный смысл. Ведь дети – это и есть само будущее. И от того, как глубоко, вдохновенно и умно мы учим их жить, формируем их гражданственность и эстетический идеал, их мировоззрение – во многом, если не полностью, зависит, каким быть будущему!

И плох тот руководитель, тот детский коллектив, которые забыли об этом. Которые подчиняют свою деятельность только узко «сегодняшним», сугубо утилитарным задачам.

Нет! Лишь страстная вера в будущее и активное стремление к нему заставляют нас искать новое, более глубокое содержание в нашей деятельности, подсказывают новые, порою невиданные, интересные формы, рождают глубину, учат мыслить и бороться, воспитывают юных.

Лишь эта вера и желание «увидеть» черты грядущего сегодня, не абстрактно, а в конкретном деле, в каждом человеке – в наших мальчишках и девчонках – заставляют нас «переносить» искры будущего в нынешний день, побуждают нас расширить максимально рамки нашей деятельности, к какой бы сфере эта деятельность не относилась.

Художественная самодеятельность приобрела такие масштабы, охватила такие массы людей всех возрастов, мобилизовало такое количество человеческой энергии, что общественное значение ее становится гигантским.

Многообразие форм, методов работы становится трудно охватить взором. Нередко произведения самодеятельного искусства достигают значительного художественного уровня.

Все это не может не радовать. И все-таки, послушав хорошего музыканта, посмотрев интересный спектакль в исполнении самодеятельности, задаешь себе вопрос: «Достаточно ли глубоко использованы все возможности, открывающиеся перед нами, возможности для формирования личности участника художественной самодеятельности?»

Говоря о задаче работы кружков художественной самодеятельности, мы не устаем подчеркивать необходимость художественного развития наших воспитанников, раскрытия их творческих возможностей. Мы даже не забываем сказать о резерве, который являет собой художественная самодеятельность для пополнения кадров профессионального искусства, и если случается так, что наш воспитанник становится профессиональным артистом – сколько раз мы об этом напоминаем при случае! Это становится высшим показателем наших достижений.

Бесспорно, приятно называть имя известного артиста, в прошлом занимавшегося в коллективе художественной самодеятельности, которым мы руководили. Хорошо, что самодеятельность выдвигает

из своей среды людей, занимающих достойное место в профессиональном искусстве. Но мне кажется, что огромная энергия и средства, употребляемые на работу кружков и коллективов самодеятельности, дают нам право предъявить и другие требования.

Мне кажется, что художественные результаты работы кружков, даже если они и довольно высоки, не оправдывают полностью ожиданий, возлагаемых на эту область работы.

Я всегда испытываю чувство неудовлетворенности, когда слышу отчеты руководителей лучших коллективов художественной самодеятельности, отмечающих свои достижения количеством сыгранных спектаклей, исполненных концертов. Мелко и незначительно это звучит, если не подкрепляется результатами развития личности участника художественной самодеятельности, личности мыслящей, способной на большие дела для пользы коллектива, способной подчинить личное общественному во имя него, личности, обогащенной способностью владеть собой, направлять свои усилия на общественные нужды, впитавшей в себя ряд моральных качеств, чувств советского человека.

Мне представляется, что коллектив самодеятельности должен способствовать развитию в воспитаннике желания к совершенствованию как человека, к самовоспитанию. Самовоспитание – труднейший элемент работы человека над собой. Стимулировать самовоспитание особенно важно у детей. Н. Н. Крупская советовала ребятам постоянно следить за собой, держать себя в руках «... воспитывать самих себя, а не жаловаться, не плакаться». Академик П. Л. Колчина говорит: «С собой надо бороться, себя надо воспитывать, друзья... Так или иначе действовать. Важно главное – научиться критически относиться не только к другим, что легче, но и к себе.»

Жизнь подсказывает, что область человеческого воздействия на себя очень трудна и поэтому в работе с детьми надо ставить дело так, чтобы самовоспитание стало неизбежной необходимостью для каждого участника коллектива.

Театр Юношеского Творчества Ленинградского Дворца пионеров имени А. А. Жданова работает 15 лет.

До этого в течение 6 лет он именовался просто театральным коллективом.

21 год идет своеобразная работа с подростками, 21 год идут поиски метода работы, который позволил бы оптимально использовать специфику театрального коллектива для проведения комплексного воспитания детей и юношества.

Постоянное стремление максимально расширить возможности воспитательного процесса в театральном коллективе привело нас за эти годы к практическому осуществлению комплексного воздействия на ребенка.

В наш коллектив ребята приходят, увлеченные желанием играть на сцене. Мы принимаем эту их заявку и стараемся ее удовлетворить.

Но театральное искусство синтетично. Произведение искусства возникает в результате работы большого коллектива людей. Здесь и актер, и художник, и гример, и бутафор, и костюмер, и осветитель, и музыкант, и радист... Множество людей творческого труда занято созданием спектакля и все они зависят друг от друга, дополняют друг друга. Оптимальный результат возникает тогда, когда имеется взаимопонимание, умелое сотрудничество, вдохновенное творчество, хорошая организация и искренняя дружба. Оптимальный результат получается, когда общее дело – создание спектакля – становится личным делом каждого, когда личное и общественное соединяются воедино.

Такой коллектив создается с трудом. Требуется стройная система, в которой все звенья работы взаимосвязаны, и если одно звено выпадает – рассыплется вся цепь. Создание такой системы и практическая ее работа возможна только при условии полного исключения элементов формализма и внешнего показа. Такой коллектив может существовать только в том случае, если все его дела пронизывает НЕИЗБЕЖНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ.

Если какое-то звено даже очень эффектно, но не продиктовано неизбежной необходимостью, оно станет формальным и либо отомрет за ненужностью, либо засушит работу, сделает ее бесцельной.

В ТЮТе было решено все компоненты спектакля делать своими руками. Так один за одним создавались производственные цеха. Их образовали тютовцы-артисты, выбрав сами для себя театральные специальности, которыми стали заниматься вместе с работой в творческих группах. Постепенно эти цеха стали выполнять сложные задания постановочной части и обеспечили ТЮТ декорациями, театральным освещением, реквизитом и всеми

другими художественно-техническими компонентами. Можно было бы сделать вывод, что задача выполнена. Но на самом деле – как ни дорог нам вклад ребят в дело оснащения спектакля, нас не могли удовлетворить только их производственные успехи. Нас волновал иной, более значительный результат.

Речь идет о духовном обогащении ребят. Именно в цехах стала возникать большая дружба между детьми, здесь бурлила инициатива. Работа восьми цехов и многих творческих групп потребовала серьезной организации. Создается Режиссерско-Организационное Управление – РОУ. В него вошли старшие ребята. Они взяли на себя большой труд по составлению сложного расписания на месяц, наблюдения за его выполнением. Выяснилось, что не все ребята в ТЮТе могут организовать свое время, и РОУ начинает изучать этот вопрос, а затем подсказывать тютовцам, как распорядится своим днем, неделей, месяцем. Бывает, что в «запале» работы время тратится непроизводительно, излишне. Случается, что на одном участке слишком много ребят – на другом их не хватает. Где-то не очень маневренно идет работа. И тут опять появляется РОУ. Оно изучает характер работы того или другого цеха и помогает начальнику цеха точнее и целесообразнее организовать работу. РОУ стало диспетчерским пунктом и отделом Научной Организации Труда (НОТ) ТЮТа. В нем была неизбежная необходимость и оно создано.

Для организации обмена опытом, выявления предложений создавалась стенная газета. Вначале она выходила один раз в месяц. Этого оказалось мало. Газета стала выходить один раз в неделю. Возникла редколлегия. Оказалось, что и еженедельной газеты недостаточно – очень много было у театра различных дел и событий. Они требовали освещения в газете. Стали появляться плакаты. В коллективе появились свои поэты, газеты стали наполняться песнями, очерками, рисунками. Так появился «Пресс-центр» театра. Теперь в ТЮТе выходили: газета «Глаза в глаза», творческая газета, журнал «Когорта» и плакаты.

Жизнь коллектива стала интереснее и наполненнее.

ТЮТ не располагает собственным театральным помещением, поэтому играет свои спектакли 2-3 раза в месяц в театре Дома Народного Творчества. В связи с этим мы не можем удовлетворить все заявки школ на просмотр наших спектаклей. Для наведения порядка в этом вопросе создан ребячий зрелищный сектор.

Только возникнув, он наметил себе большой план работы. Появились целевые спектакли, связь со школами, контакт с комсомольскими организациями. Перед началом каждого спектакля в фойе разворачивалась выставка, рассказывающая о театре. Диапазон работы зрелищного сектора стал очень широк, работа его крайне необходима в театре, т. к. также вызвана неизбежностью. Разумеется, вся эта сложная и многосторонняя жизнь детского коллектива потребовала точного и правильного управления. Необходима была координация множества групп, спектаклей, цехов, занятий и т. п.

Выполнению этой задачи посвящает свою работу детский Совет ТЮТа. В него вошли начальники производственных цехов, главный редактор пресс-центра, начальник РОУ. Теперь они ведут всю организационную работу театра. Сколько здесь полезной инициативы, фантазии, выдумки, ребячьего творчества! Но мы всегда внимательны к тому, чтобы каждое предложение, каждое начинание рассматривалось с главной точки зрения – с точки зрения его неизбежной необходимости в жизни коллектива.

Все это вместе взятое способствует воспитанию в театре ребят, обладающих качествами хороших организаторов.

Летние лагеря ТЮТа...

Они строятся на основе полного самоуправления детей. Тютовцы работают на полях совхозов, обеспечивают свой быт, репетируют и играют спектакли, занимаются спортом. В лагере мы проверяем на прочность навыки, которые приобретают ребята в ТЮТе в зимнее время.

У нас за 15 лет не было ни одного случая, когда мы не убеждались бы в правильности этой работы.

Из сказанного выше ясно, что мы стремимся к тому, чтобы *художественное воспитание в ТЮТе перерастало в эстетическое, нравственное и моральное.*

Делаем мы это все предметно, чтобы каждое звено вытекало из предыдущего. При стройной практической системе мы стремимся подготовить детей и подростков морально к жизни в советском обществе, дать им такой запас навыков, чтобы их хватило и на «взрослую» жизнь, куда им так скоро придется вступать.

Говорят, человек рождается с природными, биологическими инстинктами.

Мы думаем, что надо использовать все возможности работы в коллективе для того, чтобы воспитать у ребят интеллектуальные инстинкты.

Все это возможно при наличии квалифицированных и заинтересованных педагогов, впитавших в себя весь комплекс тютювских понятий и навыков.

20 педагогов-общественников работают в ТЮТе. Это бывшие воспитанники ТЮТа. Ныне они – врачи, инженеры, рабочие, ученые, писатели. И все они, как и прежде, приходят в ТЮТ и учат ребят театральному ремеслу и тютювскому образу жизни. Работа с этими педагогами – очень важный участок тютювских дел. Вырастают тютювцы, кончают школу. Многие из них, большинство, уходят в жизнь, приобретают различные профессии, разъезжаются по стране, оставаясь друзьями ТЮТа.

Некоторые остаются. Они передают традиции ТЮТа младшим поколениям.

Растить педагогов высокого интеллекта и педагогического мастерства - непреложная наша задача. Нам нужны такие педагоги, которые бы способствовали созданию в ТЮТе счастливого и умного детства для участников ТЮТа и для их зрителей.