

Поймавшая Синюю птицу...

Народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и государственных премий СССР – Наталия Ильинична Сац.

«Меня часто спрашивают, как, когда у меня появилось чувство неодолимой потребности отдать все свои силы, опыт, любовь на создание первого театра оперы для детей... Вся моя жизнь какими-то крупицами готовила меня к этому, самому главному...», – Наталия Сац.

Маленькая девочка не может уснуть. Сквозь тонкую перегородку она слушает музыку: то стремительную, искрящуюся, словно пляска огня, то переливающуюся журчанием воды, то мерцающе-волшебную, будто появилась фея. Это была музыка к знаменитому спектаклю Московского художественного театра «Синяя птица». Её сочинил известный композитор Илья Сац, отец девочки. «Но кто такая Синяя птица, папа?» – «Птица Счастья, только, говорят, поймать её невозможно». – «А я, когда вырасту, поймаю Синюю птицу!»

<...>

«Матерью детских театров мира» называли Наталию Сац (1903–1993 гг.), человека легендарной судьбы и фантастических свершений. Московский театр для детей, Центральный детский, Первый ТЮЗ Казахстана обязаны Н.И. Сац своим рождением. <...>

В 24 года Н.И. Сац получает звание заслуженной артистки Республики. Её имя овеяно поистине всенародной славой, как вдруг... Наверное, нынешнему поколению трудно представить себе, как сказывались на судьбе самых выдающихся людей страны годы сталинских репрессий, сколько из них погибло, сколько провело многие годы в лагерях и в ссылках. Биография Н.И. Сац – один из ярчайших тому примеров: арестованная в 1937 г., только через 18 лет она смогла вновь вернуться в Москву...

Начало 60-х годов... Остались позади годы сталинских лагерей и ссылок... Наталия Ильинична снова в Москве. И с необыкновенной фантастической энергией она борется за создание совершенно нового театра – детского музыкального. Не было здания. Практически не было опер и балетов для детей. Не было артистов, желающих и умеющих работать в таком театре... Но всем этим НЕ БЫЛО противостояли ЕЁ ВОЛЯ, ЕЁ ВЕРА, ЕЁ ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ. И они победили...

Синяя птица... Птица счастья... По предложению Наталии Ильиничны она стала символом театра. И не случайно Птица Счастья распростёрла свои крылья над зданием Детского музыкального театра имени Наталии Сац.

<http://teatr-sats.ru/o-teatre/nataliya-sac>

Из статьи Зинаиды Нестеровой («Труд», 2013 г.)

Через 75 лет после премьеры «Синей птицы» в МХТ, в 1983-м, Наталия Сац поставит балет «Синяя птица» на музыку Ильи Саца и Михаила Раухвергера. И этот спектакль (ставший своеобразным символом театра и по сей день остающийся в репертуаре), как и скульптура над фасадом, станет той Синей птицей удачи, которую удалось поймать Наталии Сац. <...>

В детстве Наташа Сац посмотрела легендарный спектакль Московского художественного театра «Синяя птица», музыку к которому написал её отец Илья Сац. Маленькая Наташа была очень расстроена, что герои сказки так и не поймали Синюю птицу, и заявила тогда: «А я поймаю свою Синюю птицу!» В 1979 году волшебная Синяя птица на золотой арфе украсила первый в мире детский музыкальный театр – её изваяние словно парит над фасадом здания.

Фрагменты из книги Наталии Ильиничны Сац «Новеллы моей жизни»

«Для детей театр сохранил одну из самых первых своих постановок – пьесу бельгийского драматурга М. Метерлинка «Синяя птица». Это пьеса-сказка, приключения мальчика и девочки, которые ищут Синюю птицу. Это не простая птица: тот, кто найдёт её, найдёт счастье для всего человечества. Детям приходится преодолевать много препятствий. Они путешествуют не только в пространстве, но и во времени: посещают и прошлое, и будущее, они попадают в страны вымысла и грёз, им становится понятен язык животных. Всё волшебно, всё фантастично в этой пьесе: и сюжет, и действующие лица, и костюмы.

Настроение необычности, ощущение чего-то сказочного создаёт и музыка спектакля. Она чудесно сливается с тем, что происходит на сцене, дополняет и усиливает впечатление. Казалось бы, проста, незатейлива эта музыка... А как она западает в душу, в память человека и долго ещё после спектакля продолжает звучать в ушах. Эту музыку написал композитор Илья Сац. <...>

«Синяя птица» был лучший, в своем роде единственный детский спектакль большого искусства. <...>

<...>

Значительный успех завоевала постановка полнометражного балета «Синяя птица». Эмблема нашего театра, возникшая из самого яркого впечатления моего детства, – Синяя птица – нашими общими взлётами превратилась в балет. Любимые корни его – в музыке отца, композитора Ильи Саца, к пьесе Мориса Метерлинка, с 1908 года не сходящей со сцены Московского художественного театра, театра К.С. Станиславского.

Новое и новое рождение того, что однажды крепко полюбила, наверное, характерно для меня как руководителя театра. Плохо ли это? Но, конечно, любимые темы музыки дорогого отца моего Ильи Саца в балете должны были получить полноценное симфоническое развитие, подчас переосмысление. Композитор Михаил Рафаилович Раухвергер с присущим ему мастерством представил нам новую, очень примечательную партитуру. Вдохновенно работал с ним наш дирижёр Леопольд Гершкович. Уже сработавшиеся на «Мухе-цокотухе» либреттисты горячо делали своё дело, и в результате постановка Бориса Ляпаева «Синяя птица» детьми, взрослыми, общественностью и прессой была единодушно признана весьма успешной.

С особым успехом проходил мой доклад, где речь шла о создании «Синей птицы» в Московском художественном театре. Это был, собственно, не доклад, а, как писала пресса, «театр одного актёра». Я не только говорила, но играла на рояле, пела, – переводчица едва за мной поспевала. Зрители подчас жестами призывали её помолчать, особенно когда я изображала рождение мизансцен, найденных К.С. Станиславским, Л.А. Сулержицким, И.М. Москвиным, и тут же перебежала к роялю, чтобы расцветить действие музыкой своего отца. Овацию вызвал эпизод, когда рассказала, как вслед за образом Воды режиссёры создавали образ Огня. Стол, за которым я стояла, был застелен огненно-красной, китайского шёлка, скатертью, свисавшей до пола. И, представьте, во время моего рассказа из-под стола возникает наш балетмейстер Борис Ляпаев, срывает скатерть и начинает играть ею, словно языками живого пламени. Его танец-импровизация стал как бы первым всплеском будущего балета «Синяя птица», поставленного театром много позже».

<http://www.culture.ru/movies/1858>

О Наталии Ильиничне Сац и её театре

«Человек-легенда», «человек-эпоха», «мать детских театров мира» – так называли Наталию Сац ещё при жизни. Масштаб её деятельности с каждым годом ощущается всё больше. Она создала первый в мире драматический театр для детей и первый и пока единственный в мире театр оперы и балета для детей.

«История жизни Наталии Сац – гигантский роман, где блестящие и победоносные страницы прорежены страницами печальными и даже трагическими», – считает режиссёр Георгий Исаакян, ставший художественным руководителем Театра имени Наталии Сац в 2010 году. Творческие открытия, смелые свершения, ранняя слава, любовь и мировое признание соседствовали в её судьбе с десятилетиями сталинских лагерей, годами преодолений и всегда упорного движения к цели. Этой целью было создание Московского государственного академического детского музыкального театра, который сегодня носит имя Наталии Сац. Он стал первым и единственным в мире театром оперы и балета для детей. Приходя в этот театр, дети попадают в удивительную сказку, а взрослые, окунаясь в его вдохновенную, творческую атмосферу, неизменно испытывают восхищение перед талантом и волей той, которая создала этот мир.

<...>

В Театре имени Наталии Сац уникально всё: эксклюзивные спектакли, созданные ведущими композиторами, драматургами и режиссёрами, рассчитанные на самую широкую аудиторию, классические постановки, познавательные симфонические концерты и разнообразные развивающие программы. Необычно само здание театра, увенчанное скульптурой Синеи птицы на золотой арфе – символа театра. Это здание – памятник конструктивизма, с фасадами, украшенными оригинальными скульптурными барельефами, с уникально оформленными внутренними интерьерами (включающими легендарную Палехскую комнату), и многим другим, в совокупности вводящим ребёнка в прекрасный мир музыкального театра. Не случайно здесь необычны даже ручки входных дверей, выполненные в виде скрипичных ключей!

Пожалуй, сегодня в мире нет ни одного детского театра, который так или иначе не был бы связан с принципами и идеями родоначальницы детского театрального движения – Наталии Сац. Уже в пятнадцать лет началась её трудовая деятельность. Шесть детских театров обязаны ей своим рождением: первый Театр Моссовета, первый Государственный детский театр, Московский

детский театр, Центральный детский театр, первый ТЮЗ Казахстана и, наконец, первый в мире театр оперы и балета для юных.

Наталия Сац завоёвывает международное признание и как первая в мире женщина – оперный режиссёр, совместно с дирижёром Отто Клемперером осуществляет постановки опер в Немецкой государственной опере в Берлине («Фальстаф» Д. Верди, 1931) и в театре «Колон» в Буэнос-Айресе («Свадьба Фигаро» В. Моцарта, 1931).

<...>

Реабилитация и возвращение в Москву – новый этап её жизни. <...> В 1965 году осуществила главное дело своей жизни – создание первого в мире музыкального театра для детей. Долгое время театр был, по существу, разъездным. Затем ему было предоставлено небольшое помещение в здании на улице 25-го Октября (теперь Никольской, в нынешнем здании Камерного музыкального театра имени Б. Покровского). И лишь через 15 лет творческого пути Детский музыкальный театр Наталии Сац обрёл свой нынешний дом.

Сегодня Театр имени Наталии Сац – это уникальный культурно-просветительский центр, позволяющий самой широкой детско-юношеской аудитории познакомиться с выдающимися произведениями классики и приобщиться к миру музыкального театра и симфонической музыки.

«Свидетельство преклонения перед величием дел Наталии Сац – это скромное, в меру сил, продолжение строительства её Театра», – подчеркнул накануне открытия юбилейного сезона в интервью журналу «Музыкальная жизнь» художественный руководитель театра Георгий Исаакян. – «Это новые спектакли, интереснейшие постановщики, театральные премии и фестивали, гастроли в городах России и европейских столицах, и, самое главное, те десятки тысяч зрителей, которые изо дня в день заполняют наши залы каждый сезон. Идея всей жизни Натальи Ильиничны: ребенку как воздух необходимо общение с высоким искусством. Только в контакте с музыкой, литературой, театром личность маленького человека формируется полноценной, многогранно развитой, сложно устроенной». Творческим принципам, сформированным Наталией Сац, неизменно следуют и те, кого воспитала Наталия Сац, и новые поколения артистов, режиссёров, музыкантов, художников Её Театра.

<http://teatr-sats.ru/o-teatre/110-letie-so-dnya-rozhdeniya-natalii-sac>

Из истории театра

<...>

В конце 1979 г. в Международный год ребёнка было завершено строительство и состоялось открытие уникального здания театра, увенчанного скульптурой Синей птицы, которое и сегодня производит огромное впечатление на всех, кто хоть раз в нём побывал.

Всё здесь призвано вводить ребёнка в мир музыки и дарить ему радость. Даже дверные ручки здесь в форме скрипичного ключа. А скульптуры легендарных музыкантов древности – Леля, Орфея, Баяна?.. А зал для бесед о музыке, расписанный знаменитыми мастерами палехской живописи?.. Висячие мостики, с которых герои сказок приветствуют зрителей... С самых первых минут сама атмосфера театра призвана погружать ребёнка в мир гармонии, настраивать его на восприятие музыкального спектакля.

Первой премьерой на своей сцене стала «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини в постановке Н.И. Сац. <...> Своё здание, своя сцена дали начало полноценной театральной жизни балетному коллективу, осуществившему постановку балета «Синяя птица» на музыку И. Саца и М. Раухвергера в постановке Б. Ляпаева.

<...>

Всё ярче, всё многограннее, всё насыщеннее с каждым годом становится творческая жизнь театра, всё популярнее его спектакли, искусство Первого в мире музыкального театра для юных приобретает поистине всемирную известность. Как вдруг... 1993 год. В августе в самой торжественной обстановке отмечается 90-летие Наталии Ильиничны Сац, создателя и бессменного руководителя Детского музыкального театра. А в декабре театр осиротел.

После ухода из жизни Н.И. Сац театр возглавил директор театра Виктор Петрович Проворов. <...> Как известно, 90-ые и начало 2000-х годов были особенно трудными для всей страны, большие трудности, прежде всего материальные, выпали и на долю театра. Помогли выстоять сплочённость и любовь к своему делу коллектива, а также постоянная поддержка и помощь Московского правительства.

И в эти годы театр продолжал вести многогранную эстетическую работу просветительского характера, осуществил постановку многих новых спектаклей как на Большой, так и на Малой сценах.

<...>

«Первый в мире» сегодня

В 2010 году художественным руководителем и директором театра стал заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии «Золотая маска» Георгий

Исаакян. Это, несомненно, явилось новым импульсом дальнейшего всестороннего и, прежде всего, творческого развития театра.

Только за два сезона (2010–2011, 2011–2012) было выпущено 13 премьер. Крупнейшие мастера оперного и балетного искусства – Владимир Васильев, Николай Цискаридзе, Андрис Лиена, Дмитрий Бертман стали постановщиками новых спектаклей театра.

Сегодня в текущем репертуаре театра более 30 названий. Разная тематика. Разные жанры. Разный возрастной адрес. Репертуар театра – лучшее свидетельство широты и масштабности его творческой деятельности.

<...>

Всё большую популярность у зрителей приобретает и Детская филармония. Всё чаще в самых разных уголках театра – в ротонде, верхнем фойе, на сцене Малого зала или в зале Палеха – можно услышать старинную или народную музыку, познакомиться с различными вокальными коллективами и самыми разными музыкальными инструментами.

<...>

Но при всём огромном многообразии деятельности Первого в мире Музыкального Театра для юных главным было и остаётся: создание высоко профессиональных музыкальных спектаклей высоко профессиональными силами и средствами.

<...>

<http://teatr-sats.ru/o-teatre>

М. Метерлинк. Синяя птица
ДЕЙСТВИЕ ШЕСТОЕ
КАРТИНА ДВЕНАДЦАТАЯ. ПРОБУЖДЕНИЕ

<...>

Тильтиль (*гладит горлицу по головке*). Она достаточно синяя?..

Девочка. Да, да, я очень рада...

Тильтиль. Я видел совсем синих... Понимаешь: синих-пресиних! Но только их не поймать!

Девочка. Ничего, она и так красива.

<...>

Тильтиль хочет взять у Девочки птицу. Девочка инстинктивно сопротивляется, а горлица, воспользовавшись замешательством, вырывается у Девочки из рук и улетает.

Девочка (*в отчаянии*). Бабушка!.. Она улетела!.. (*Рыдает*)

Тильтиль. Ничего, не плачь, я её поймаю!.. (*Выходит на авансцену и обращается к зрителям*) Мы вас очень просим: если кто-нибудь из вас её найдёт, то пусть принесёт нам – она нужна нам для того, чтобы стать счастливыми в будущем...

Занавес.

Как взлетела птица

«Спустя несколько месяцев после завершения стройки мне принесли буклет, рассказывающий о здании театра. Я обратила внимание автора на фактическую ошибку: в буклете было написано, что скульптура Клыкова «Синяя птица на золотой арфе», ставшая символом театра, находится рядом со зданием, а не венчает его купол. Автор обиженно возразил: «Никакой ошибки нет. Неужели вы не понимаете, что установить такую скульптуру на крыше технически невозможно, как бы ни мечтала об этом ваша Наталия Ильинична». Я рассказала ему, как Наталия Ильинична добилась, чтобы из Кузбасса пригнали единственный в своем роде строительный кран, но даже его огромной стрелы не хватило... Как молодой крановщик сделал какой-то очень рискованный маневр, и кран с огромной птицей вдруг стал прогибаться. Как начальство приказало немедленно опустить скульптуру, но крановщик уже занёс её над крышей, сделал ещё более рискованный маневр, и птица, словно сама, влетела в уготовленное для неё гнездо...»

Роксана Сац – автор многих либретто для опер, музыкальных комедий, балетов и книги «Путь к себе»

<http://www.kommersant.ru/doc/2335742>