

Я люблю тебя больше жизни. Я люблю тебя больше любви!

"Когда я прихожу домой после репетиции и ложусь спать, я всегда слышу её голос. Этот голос начинает жить где-то глубоко в каждом, кто провел рядом с нею хотя бы небольшой отрезок жизни. Голос, который хочет докричаться и открыть человека в человеке"

Из записок одного из выпускников театра-студии "Квадрат".

Татьяна Григорьевна Пеня – одаренный свыше режиссер, Заслуженный работник культуры РФ, кандидат педагогических наук, доцент и необыкновенная женщина. В этом году исполняется 50 лет театру-студии "Квадрат" – ее детищу. За эти долгие годы она, как бессменный руководитель театра, педагог и режиссер не пропустила ни одной репетиции, а точнее – не пропустила ни одного шанса

прорасти в доверившихся ей душах истинную любовь к искусству.

Творческий путь Татьяны Григорьевны (или ТГ, как называют ее ученики) берет истоки в раннем детстве. Свой первый спектакль "Морозко" она поставила в 11 лет, определив этим свою будущую профессию самостоятельно, и за всю жизнь ни разу не свернула со своего пути.

"Я люблю тебя больше жизни. Я люблю тебя больше любви", – так говорила ей мама. И маленькая Та-та привыкла жить с этим чувством. Жить в любви, творить её вокруг себя, созидать из того, что больше любви. Создавать нечто большее, чем просто театр или просто спектакль, быть кем-то большим, чем просто режиссер или педагог. И отдавать всю себя без остатка.

Главными Учителями на творческом пути Татьяны Григорьевны были легендарные режиссеры прошлого века: Юрий Любимов, Анатолий Эфрос и Лев Рудник. Каждый их спектакль она смотрела по 6-7 раз, наполняясь впечатлениями и впитывая необходимые навыки и знания. Уроки и традиции своих учителей она пронесла через всю свою профессиональную жизнь, передавая ученикам мудрость и мастерство великих театральных режиссеров.

Театр – это мастерская, где заново создаются люди. Как когда-то родился театр на Таганке под руководством Юрия Любимова, так и театр-студия "Квадрат" явился результатом театральных экспериментов молодых людей, которые не представляли своей жизни без сцены, и хотели развиваться, познавая самих себя настоящих.

"Квадрат" родился в экспериментальной средней школе №710 Академии педагогических наук СССР. Первой постановкой на сцене этого театра оказалась пьеса Михаила Светлова о первых комсомольцах и истинных героях гражданской войны "Двадцать лет спустя". Уже тогда только что созданный театр заявил о своих намерениях не только выполнять развлекательную функцию, но, прежде всего, воспитывать молодое поколение на качественных, глубоко патриотических и высоконравственных постановках.

*"Шумит над нами время грозное,
Прифронтовой линией летя,
Мы будем жить легендой молодой
И через год, и двадцать лет спустя".*

Театр "Квадрат" стал театром школ и продолжает работать в этом направлении, причем, на глубоко научной основе. Много лет он являлся экспериментальной площадкой НИИ Художественного образования РАО: на его базе проводились многочисленные мастер-классы и семинары для руководителей театральных коллективов, педагогов вузов и театральных училищ городов России. Здесь Татьяной Григорьевной были созданы инновационные программы преподавания актерского мастерства для разновозрастных групп студентов и школьников ("Космос театра", "На пути к образу"), которые до

сих пор остаются востребованными не только в нашей стране, но и за рубежом.

За полувековую деятельность театра-студии "Квадрат" постановки, адресованные прежде всего школьной аудитории, посмотрели более 200 000 зрителей. Среди самых известных спектаклей: "Чайка", "Вишневый сад", "Гроза", "Женитьба Бальзамина", "Свои люди, сочтемся", "Ромео и Джульетта", "Сон в летнюю ночь", "Гамлет", "Васса Железно-

ва", "Эшелон", "Ящерица", "Маленький принц" и более 60 других спектаклей классического и современного репертуара!

Волею судьбы "Квадрат" оказался в структуре школьного образования, однако давно и объективно перерос рамки обыкновенного школьного кружка. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на репертуар театра, на отзывы и благодарственные письма, которые получает художественный руководитель от зрителей. Их тысячи!

Скажите, много ли мы знаем театров, где люди встают во время действия, не в силах удержать свои эмоции, и продолжают смотреть спектакль стоя?

Спектакли, после просмотра которых начинают понимать, "за что снова можно любить Родину"? Где еще есть такой "кружок", ученики которого работают практически во всех театрах Москвы и во многих городах России?

Работы Татьяны Григорьевны Пеня отличаются продуманностью, красотой и совершенством формы. Нет ни одной лишней детали, нет ни еди-

неделю. Но каждый раз спектакль, набрав свою красоту и силу, рассыпается, убегает сквозь пальцы, тает... Ведь артисты заканчивают курс обучения и идут дальше, в Большую Жизнь! Непрофессиональные актеры, погруженные с головой в работу, учебу и свои проблемы, позволившие себе остановиться среди суеты мира, позволившие себе ненадолго роскошь быть по-настоящему счастливыми, все же,

ной затянутой секунды, каждый звук знает, для чего он именно сейчас прозвучал. Все сложено удивительно гармонично, согласно концепции творца – режиссера. Именно поэтому артисты – а это непрофессиональные актеры – не выпадают из спектакля и не теряются на сцене, что бы ни случилось. Дух захватывает не только от красоты и стиля, выдержанного с необыкновенным художественным вкусом, но и от актуальности, глубины тех тем, которые режиссер поднимает в своих постановках. Интересно, что как только Татьяна Григорьевна входит в зал, все пространство заполняется шлейфом ее энергии, она приходит с заразительным равнодушием к миру и проблемам, которые в этом мире существуют. Она пробуждает людей, заставляет их думать, чувствовать, вытаскивает из них все, что спит где-то глубоко внутри человека. И каждый, кто однажды почувствовал это, уже не может жить по-другому.

Как только Татьяна Григорьевна входит в зал, все пространство заполняется шлейфом ее энергии, она приходит с заразительным равнодушием к миру и проблемам, которые в этом мире существуют. Она пробуждает людей, заставляет их думать, чувствовать, вытаскивает из них все, что спит где-то глубоко внутри человека. И каждый, кто однажды почувствовал это, уже не может жить по-другому.

не могут остаться в театре навсегда. Они уходят, а вместе с ними уходят спектакли.

Десятки пустых и бездушных спектаклей, лишенных формы и содержания, идут в некоторых театрах годами. А спектакли Татьяны Григорьевны вспыхивают, загораются и тают... Живые, красивые, глубокие и не увиденные большим зрителем!

"Когда вы перестанете заниматься творчеством, вас затянет быт, непременно затянет. Он съест всё ваше время, а главное, всю вашу жизнь", – говорит ТГ своим ученикам, и каждый раз оказывается права. Вернувшись в театр после долгой разлуки, глотнув воздуха, который здесь совсем иной, не понимаешь, как можно было жить без этого. Кажется, что сердце разорвется от счастья, и атмосфера, которая уже полвека царит здесь, захватывает человека в своем вихре. Сила любви, страха, ненависти, боли, надежды и веры!

На сцене театра "Квадрат" наступает очищение и как будто сходит вся налипшая за день, а то и за месяцы, годы житейская пыль. Человек устает жить в грязи и лжи, человек устает жить в рутине, обыденности, пошлости, которая льется на нас через различные информационные каналы. Человек устает жить в мире, где слова потеряли свой истинный смысл, а то и лишились его вовсе. И потому люди самого различного возраста, самых различных профессий и самых различных социальных статусов спешат в "Квадрат", в чуткие руки Татьяны Григорьевны. И мысли какого-то совсем иного порядка вдруг начинают беспокоить тебя. Мысли, о существовании которых внутри себя ты даже не подозревал. Хочется снова доказывать и спорить, слышать другого, находя в нем союзника, собеседника, катализатор собственных мыслей, хочется вывернуть всё наизнанку, найти миллион ответов и ни одного. Невольно думаешь: удивительная жизнь, в которой встречаются такие люди. Татьяна Григорьевна помогает родиться в душе человека вечной и неистребимой любви к театру, к искусству, к жизни, к подлинным чувствам и искренним диалогам с самим собою.

"Здравствуйте, Татьяна Григорьевна! Я совсем потерялся в своих будничных проблемах, но мой Юрка стал частью моей жизни. Я рад был бы повторить все наши репетиции и выходы на сцену весной этого года, но в жизни так бывает. Настоящее грузом тянет на дно и ты забываешь о своих идеалах, а идеалами для меня остались наши ребята – Дима Первушин, Мазай, Марина, Женя, Юля и многие другие. Они остались в сердце моем потому, что в них есть то, чего у других нет – горячие сердца, любовь к сцене и кулисам. Пусть у каждого по своему, но есть. И сейчас я хочу попросить Вас, как маму просит сын, дать возможность найти себя на сцене не только как Юрка, а как что-то большее, сравнимое с подвигом. Молю, дайте мне силы и надежду это. Помните, как мы сидели в гримерке 8 мая перед праздником Победы??? Тогда мы все сказали, что стоим на пороге правого дела и что сыграли спектакль, который больше, чем Подвиг. Он стал историей нашего театра. Для меня этот день уже запомнился на всю жизнь. Пишу я Вам потому, что моя душа за эти два месяца разлуки с Вами была "растоптана и разорвана" болью, с которой не в силах справиться один. Когда я на сцене, то какая-то сила, как опора, поддерживает меня и не дает упасть духом. Жду не дождусь возможности продолжения нашей работы с Вами.

Дмитрий"

Исполнитель роли Юрки в спектакле по пьесе М. Роцина "Эшелон", 2004

Ярким примером особенного стиля Т. Г. Пеня является ее последняя работа: спектакль по роману А. А. Фадеева "Молодая гвардия". Это история о зверски замученных фашистами юных участниках подпольной организации, созданной на оккупированной территории. Вопиющая по своей жестокости расправа потрясает и спустя такое количество лет, заставляя отвести глаза от зияющей черноты угольной шахты, куда вместе с молодогвардейцами падает сердце каждого, кто смог хоть на минуту задуматься о мученической смерти настоящих героев. Спектакль рассказывает о предательстве и любви. Любви к Родине, друг к другу, о человечности, о жертвенности, стойкости и невероятном мужестве, о подлинных ценностях, за которые стоит положить жизнь и о том, как способны люди даже пред лицом мучений и смерти сохранять верность своему слову, не теряя достоинства и не пресмыкаясь. Целительная, очищающая боль, которую не хочется отпускать от себя, медленно, по глотку вливается в зрителя во время спектакля, проливаясь слезами в

конце, оставляя чувство светлой грусти, чистоты, восхищения, любви к героям, с которыми хочется оказаться рядом на сцене.

Невероятно глубокое содержание спектакля облечено в, кажется, единственную подходящую для него форму. Пространство лаконичное и жесткое: черные станки, черные лестницы, уходящие под потолок, на которых в конце спектакля висят истерзанные и окровавленные тела молодого гвардейцев. Доски постоянно трансформируются то в стену квартиры, то в забор, то в православные кресты. Они разлетаются во время бомбежки, напоминая крутящиеся жернова мельницы, перемальвающие не муку, как в мирное время, а людей с их плотью и кровью.

Трансформация пространства происходит и за счет массовых сцен: бомбежек, когда панически мечутся люди, пытаясь спасти свою жизнь и жизни близких, бегут за поездом, уносящим в Германию наших людей, безутешные матери, отцы, жены и дети, вспыхивают фары поезда, качаются вагоны, дымом наполняется пространство, в котором каждый

Ярким примером особенного стиля Т.Г. Пеня является ее последняя работа: спектакль по роману А.А. Фадеева "Молодая гвардия". Целительная, очищающая боль, которую не хочется отпустить от себя, медленно, по глотку вливается в зрителя во время спектакля, проливаясь слезами в конце, оставляя чувство светлой грусти, чистоты, восхищения, любви к героям, с которыми хочется оказаться рядом на сцене.

пытается докричаться друг до друга и остается не услышанным...

Алый цвет крови и борьбы заливает всю сцену в момент высшего подъема и триумфа молодого гвардейцев: развеивается знамя в руках Сергея Тюленина, вихрем летят листовки, звучит голос из захваченной радиорубки, голос надежды и веры для всех, кто находится на оккупированной территории. Сердце выскакивает из груди, а невероятный подъем сменяется провалом. Алый цвет заменяется черным: лаем разъяренных собак, лязгом тюремных затворов, истошным криком обезумевшей от горя и отчаянья матери. Обнявшись, стоят молодого гвардейцы на пороге смерти, но дух их не сломлен.

Невозможно в одной статье описать все спектакли, поставленные Татьяной Григорьевной за долгие годы существования театра. И невозможно перечислить количество людей, которые считают "Квадрат" своим домом, своей Родиной, своими корнями. Ученики Татьяны Григорьевны работают практически во всех театрах не только Москвы, но и всей России. Во славу России, во славу своей Родины, во славу своему народу, потому что они – ученики ТГ.

Посмотри – ее руки по локоть в глине, песке и горячем олове.

Вот она берет нас: глухых, голых, бесполох големов.

И сминает в один плотный ком наши ноги сердца и головы,

Не давая ни взвять от боли, ни даже выдохнуть. Все, что нам самим нравилось в нас, навсегда испорчено.

Под руками ее мы беспомощно, жалко корчимся. Господи, посмотри, как она терпеливо, медленно лепит сызнова нам шеи, лица, хребты, колени.

Через боль мы становимся тонкими, совершенными.

(Ты такими задумал нас, но мы сами себя не сделали).

Кто из нас бы прежде тело на боль не выменял?

Чтобы творческий жар разливался у нас под кожей,

Мы красивые, точные строим идею на обжиг.

Ты недаром дал ей это трудное дело, Боже:

Кто же, кроме нее, сможет сделать живыми глиняных?

Посмотри на нее: она клонится от усталости.

Помоги же Ты ей до конца этот крест нести.

Береги ее, Господи – столько она смогла спасти,

Помогая им сделаться любящими, любимыми...

Мы выходим из пламени – крепки, чисты и счастливы,

Как в пасхальную ночь за мгновение до причастия.

Пусть она разрешит поклониться себе как Мастеру –

Столько раз, сколько гласных в ее полновзвучном имени.

Духовская Катя, 2015 год

Сегодня, как никогда, этот театр нуждается в поддержке. Последние изменения в законе об образовательных учреждениях г. Москвы не предполагают формата театра-студии в своих стенах, а значит, столь важный для нашего общества проект останется не до конца реализованным...

Хочется верить, что есть еще люди, которые ищут возможность поддержать достойную идею, замысел, проект. Вот он – проект! Театр ШКОЛ, который спосо-

бен формировать личность ребенка с правильной системой приоритетных ценностей, который сохранит в памяти имена и примеры поступков великих людей и соотечественников.

"Погаснет свет и лучи прожекторов выберут нас из тьмы, сведут и сделают нас такими, какими мы должны быть в глазах сотен людей, пришедших узнать у нас, наверное, несколько важных тайн про себя. И закончится действие, и в антракте молодые люди, ухаживая за милыми девушками, будут

угощать их мороженым и говорить хорошие слова. Говорить громко и обязательно разбрасывая руки по сторонам, а девушки будут смотреть большими глазами на них и будут влюбляться.

*Мы же вечно будем жить в страхе со-
врат и быть недостойными великой чистоты нашего зрителя. И сжигая собственные сердца мы отдадим им большие искорки собственного огня, освещающего тернистую дорогу к счастью.*

Нежность проснулась в грубом зверином сердце, но Вы далеко и не можете представить, как прекрасно все, что связано с Вами.

Ваши Андрей".

Из армейского письма ученика театра-студии "Квадрат" Андрея Погодина, 1983 год, ныне Заслуженного артиста России, актера МХАТ им. М. Горького.