

МУЗЫКА КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ СОЗДАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВ В ДРАМАТУРГИИ

Куляшова Мария Александровна

канд. ист. наук, старший преподаватель, Сургутский государственный университет, РФ, г. Сургут

Рамазанова Нелли Магомедовна

студент, Сургутский государственный университет, РФ, г. Сургут

MUSIC AS ONE OF THE ASPECTS OF CREATING ARTISTIC IMAGES IN DRAMATURGY

Mariya Kulyashova

Candidate of Historical Sciences, Senior lecturer, Surgut State University, Russia, Surgut

Nelli Ramazanova

Student, Surgut State University, Russia, Surgut

Аннотация. В современном обществе музыка как один из аспектов создания художественных образов в драматургии имеет большое значение. Музыка в драматургии – это неотъемлемая часть театрального искусства, которая играет важную роль в создании атмосферы, настроения и общей концепции постановки. Также музыка в драматургии помогает передать информацию о персонажах и событиях. Музыка способна более четко выявить и передать главную идею и эмоцию действия, тем самым помочь зрителю глубже понять происходящее на сцене.

Abstract. In modern society, music as one of the aspects of creating artistic images in drama is of great importance. Music in drama is an integral part of theatrical art, which plays an important role in creating the atmosphere, mood and general concept of the production. Also, music in drama helps to convey information about characters and events. Music is able to more clearly identify and convey the main idea and emotion of the action, thereby helping the viewer to better understand what is happening on stage.

Ключевые слова: искусство, музыка, художественные образы, драматургия, спектакль, театр, художественные образы в драматургии.

Keywords: art, music, artistic images, drama, performance, theater, artistic images in drama.

Музыка – это вид искусства, в котором звуки, организованные определенным образом, используются для создания особых комбинаций, форм, гармонии, мелодии, ритма или другого

выразительного содержания [5].

История музыки насчитывает тысячелетия, так как она развивалась параллельно с развитием человечества. С самых ранних времен люди использовали звуки для выражения своих чувств и мыслей. Древние племена использовали простые инструменты, такие как барабаны и флейты, чтобы передавать свои послания и объединяться в обрядовых танцах и песнях.

С течением времени музыка стала более сложной и разнообразной. Возникли новые инструменты, позволяющие музыкантам создавать более глубокие и насыщенные звуковые пейзажи. Музыка носит различный характер, о чем говорит многообразие жанров и стилей: от классической музыки до джаза, рока, поп-музыки и электронной музыки. Каждый жанр имеет свои уникальные особенности и способность передать определенное настроение.

Музыка имеет огромное влияние на нас, она может вызывать радость, грусть, волнение или расслабление. Она может стать источником вдохновения и помочь нам выразить свои эмоции. Музыка также является одним из самых востребованных выразительных средств в кино и театре; с ее помощью подчеркивается сюжет и создается необходимая атмосфера.

Музыка – это удивительное искусство, способное передавать и отражать различные аспекты нашего мира. Хотя она не имеет непосредственной связи с реальностью и нашим психологическим отношением к ней, она способна создавать звуковые образы и подражать различным явлениям окружающего нас мира. Музыкальные композиции охватывают широкий спектр предметов, включая растения и животных, и передают их выразительные характеристики через музыкальные звуки. Эти музыкальные образы несут в себе субъективную и эмоциональную оценку предметов и явлений, интегрируя их в контекст музыки. Они помогают нам воспринимать и понимать различные аспекты окружающего мира, а также наше отношение к ним. Музыка является мощным средством передачи и воплощения разнообразных аспектов предметного мира [3].

Таким образом, музыка – не только прекрасное искусство, но и мощный инструмент для понимания мира вокруг нас. Она способна отразить разнообразные аспекты предметного мира и наше отношение к ним, а также служить важным источником знаний о различных эпохах и культурах.

Среди всего многообразия пьес музыкальная драма является одним из наиболее сложных понятий и явлений художественно-творческой деятельности. Прежде всего, это определяется особенностями мышления художественной музыки – мышлением на языке звуков.

Музыкальная драматургия – воплощение в музыке драматического действия. Она определяет форму, структуру и выразительные средства музыкально-драматического произведения.

Создание музыкального произведения основано на классических законах драматургии. Оно состоит из необходимого комплекса драматургических компонентов: идейно-тематический замысел; музыкальное действие; драматический конфликт; композиционное построение.

Композиционное построение музыкального произведения является одним из ключевых аспектов в создании музыки. Оно направлено на объединение всех звуковых компонентов в единую структуру, придавая произведению целостность, соразмерность, симметрию и гармоничность. Композиционное построение полностью определяет индивидуальность композитора, его стилистический подход и образ музыкального мышления. Каждый композитор вносит свою уникальную музыкальную форму и художественную целостность в свои произведения.

Одной из основных составляющих музыкальной формы является тема произведения. Тема представляет собой звуковое построение или несколько построений, которые затем развиваются и разворачиваются в течение произведения. Тема служит материалом для дальнейшего развития музыкальной идеи.

Одна из успешных сторон музыкальной драматургии – темпо-ритм. Он обеспечивает структуру и развитие музыки в целом. Темпо-ритм создает единое драматическое полотно

музыкальных форм, объединяющих, синтезирующих, обобщающих и направляющих через музыкальное действие всю гамму интонаций.

Организация произведений в драматургии опирается на общие законы драмы. Они проявляются через наличие драматического конфликта, возникающего в результате противостояния действующих сил, и последовательного развития событийной структуры, пронизывающей всю повествовательную нить. Разнообразные выразительные средства каждого музыкально-драматического жанра реализуют эти общие закономерности произведений.

Музыка в кино и театре играет огромную роль в создании атмосферы и передаче эмоций. Она служит для характеристики персонажей, времени и места действия и помогает выразить идею и авторское отношение к происходящему. В театре музыка также играет активную роль в драматургии, помогая создать нужную атмосферу, вызвать определенные эмоции у зрителя и раскрыть идею пьесы. Однако, чтобы музыка могла полноценно воздействовать на зрителя, все ее элементы, такие как мелодия, ритм, динамика и тембр, должны быть гармонично связаны и выразительны. Только в этом случае она сможет вызвать настоящую эмоциональную реакцию.

В кинофильмах и спектаклях отдельные мелодии, способные воссоздать тончайшие оттенки различных эмоциональных состояний (радости, печали, сильных намерений и желаний), служат для передачи мыслей, чувств и переживаний героя [8].

По словам Станиславского, музыка с ее ритмом и мелодией способна непосредственно воздействовать на эмоции зрителя и приносить, и закреплять самочувствие исполнителя непосредственно на сцене. Иногда ритм распознается по равномерности и периодичности [8].

Ритм тесно связан с темпом не только в музыкальных произведениях, но и сценических и экранных произведениях искусства. В этом случае музыка становится основой выразительности актерского образа и драматизации произведения в целом.

Музыкальная и ритмическая стороны спектакля требуют особого понимания. Задача режиссера и композитора – найти музыкальное оформление спектакля или фильма, «правильную скорость» каждой сцены, которая вытекает из основной жизненной ситуации и главной идеи игры.

Немаловажной характеристикой музыки, столь же важной в театре и кинематографе является динамика. Например, нарастание душевных переживаний – постепенное увеличение громкости. Громкие звуки оказывают более сильное воздействие на нервную систему, возбуждают, беспокоят. Однако тихие звуки настораживают и захватывают внимание зрителя.

Станиславский говорил о том, что не только темпо-ритм музыки, но и все ее составные элементы могут подсказать характер сценического действия. При прослушивании музыки у Станиславского рождались конкретные действенные образы [8].

Художественный образ – это элемент произведения искусства, который передает идеи, настроения или эмоции. Он может быть создан с помощью различных средств, таких как речь, жесты, мимика, звук и одежда. Художественный образ может быть абстрактным или конкретным, символическим или реалистическим [10].

В драматургии художественные образы могут быть представлены через персонажа, место действия, диалог или другие элементы. Они помогают создать атмосферу на сцене или экране, передать эмоции и чувства героев, а также создать конфликт между персонажами. Художественные образы могут быть разнообразными: от простых и понятных до сложных и многогранных. Они отражают различные аспекты жизни, такие как любовь, дружба и предательство. Одним из основных образов в драматургии является герой. Герой – персонаж, который находится в центре сюжета и испытывает различные эмоции и переживания. Он может быть положительным или отрицательным, но всегда вызывает интерес у зрителя [12].

Музыка имеет большое значение в создании художественных образов. Она помогает передать

характеры героев и усилить эмоциональное воздействие на зрителей [11]. Подбор музыки к спектаклю ведет иногда сам режиссер, однако часто эту задачу выполняет руководитель музыкальной части театра, звукорежиссер или композитор. При этом окончательное решение по подбору музыкальной партитуры и включению в спектакль (фильм) тех или иных треков принимает режиссер-постановщик. При подготовке музыкального и звукового сопровождения драматического произведения необходимо ознакомиться не только с музыкальной культурой той эпохи, которая отображена в спектакле, но и с книгами, фильмами и иконографическим материалом. Только на такой основе могут родиться действенные и точные образные решения при реализации режиссерского замысла.

Так, в фильме «Стиляги» (режиссер Валерий Тодоровский) музыка является одним из ключевых выразительных средств. Она служит не только фоном для действия персонажей, но и помогает раскрыть образы главных героев произведения. На этапе создания фильма возникла проблема в подборе музыкальных композиций, поскольку вся музыка, которую слушали стиляги в 1950-х годах, была заграничной, а делать современный российский мюзикл на основе старых американских песен Тодоровский считал нелепым. Поэтому режиссер принял решение использовать в своем фильме русский рок конца 80-х – начала 90-х годов XX века, поскольку считал, что исполнители восьмидесятых годов близки по духу тем, кого называли «стилягами», ведь они точно так же стремились к свободе и самовыражению [7]. Слова многих песен пришлось переписать, адаптировав для сюжета фильма. Одним из таких примеров является композиция «Скованные одной цепью» группы «Наутилус Помпилиус», которая использовалась в сцене собрания комсомольцев, ее исполняла «комиссар» Катя. В данном случае текст и музыка описывают общество, в котором люди связаны одной целью – «истреблением» предателей родины, то есть стиляг. Переписанный текст песни повествует о том, как будучи комсомольцем главный герой Мэлс переходит на сторону «стиляжного» зла, предпочтя суровым идеалам «яркие тряпки». Композиция «Скованные одной цепью» представляет собой мрачную и угнетающую картину, где истинные желания и стремления стиляг подавляются в пользу коллективного целого [6].

Композиция «О моя маленькая бейба» Гарика Сукачева также была трансформирована для создания более точной атмосферы в фильме «Стиляги». Песня исполняется на вечеринке, где ее поет главный стиляга Фред. «О моя маленькая бейба» повествует о свободе, самовыражении и независимости стиляг, которые «хияют по Броду, оставляя унылых жлобов позади» [6].

Таким образом, музыка является основополагающим элементом фильма «Стиляги», режиссером которого выступает Валерий Тодоровский. Она помогает раскрыть характеры персонажей, передать атмосферу эпохи 1950-х годов и создать нужный эмоциональный настрой.

Иногда к спектаклям важно не просто подобрать подходящую музыку, но и создать новую аранжировку в соответствии с характером и стилистикой постановки, или для «живого» исполнения музыки актерами. Все это прослеживается в спектакле «Однажды в Verone» (режиссер Александр Фокеев) Сургутского музыкально-драматического театра. Спектакль-концерт «Однажды в Verone» – адаптация классической трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта» на современный урбанистический лад. Все композиции исполняются артистами «вживую», под аккомпанемент музыкального ансамбля. В спектакле можно услышать такие известные хиты, как «Ориентация север» Лолиты, «Молния» Димы Билана, «We will rock you» Queen и многие другие [1, 9]. Например, в сцене битвы между кланами, мать Джули исполняет песню Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». Текст песни ярко описывает характер возлюбленной Рикардо: «страсть над ней имеет власть», героиня достаточно легкомысленна, поскольку она поддалась чувствам, не придав значения дальнейшему исходу событий в семьях. В сцене свидания Рикардо и Джули исполняется композиция Отпетых Мошенников «Люби меня люби». Песня отчетливо передает атмосферу романтики и наивности. В тексте герой просит свою возлюбленную всегда любить его, «умоляет» ее «не исчезать», чтобы ни случилось. На сцене довольно интересно интерпретировали слова композиции: главные герои катались на подвешенных к потоку качелях, раскачиваясь навстречу друг к другу, после чего закручивались и раскручивались на строчках «делаю шаг, делаю два, закружилась от любви голова».

Таким образом, музыка в спектакле-концерте «Однажды в Verone», режиссером которого выступает Александр Фокеев, помогает создать атмосферу и передать характеры персонажей, что делает спектакль более живым и интересным для зрителей.

Разрабатывая музыкальное оформление, музыкальный руководитель опирается на жанр пьесы, режиссерскую концепцию и общую атмосферу постановки. В случае спектакля «Головлевы» (режиссер Дмитрий Зимин) Свердловского академического театра драмы, поставленного по произведению М.Е. Салтыкова-Щедрина, музыка создавалась на основе творчества рэпера Хаски. Режиссер посчитал, что многие из его треков исполнителя отражают тему и настроение будущего спектакля. Всего для спектакля «Головлевы» было переосмыслено пять треков из альбома «Любимые песни воображаемых людей». Каждая из этих тем соответствует одному из членов семьи как по тексту, так и по звучанию [2]. Композиция «Ай» является основной темой Головлевых, темой смерти, а также темой главного героя Иудушки. А песня «Бит шатает голову» в нескольких вариациях была темой Степки-балбеса. Активная (дорожная) версия композиции сыграна так, чтобы походить на саундтрек поездки в плацкарте поезда – удалая и ритмичная. Остальные же версии (семейный суд – средняя, пьянство – медленная) служат целью показать «разложение» героя. Совершенно другим звучанием отличается композиция «Детка Голливуд». Она привлекла режиссера своей развязностью и вульгарностью. Песня звучит как олицетворение городской, богемной жизни и сильно контрастирует с минималистичными темами головлевского имения. При следующем же появлении эта тема звучит более активно. А ближе к финалу, когда действие перемещается в условный город, в композиции звучит уже полный состав инструментов [4].

Таким образом, музыка в спектакле «Головлевы» режиссера Дмитрия Зимина создает определенное настроение и помогает глубже вникнуть в характер переживаний персонажей. Иногда она даже передает то, что не всегда могут сыграть актеры на сцене.

Подводя итоги всего вышесказанного, можно сделать вывод, что музыка в театре не просто сопровождает действие, а является неотъемлемым элементом драматургии спектакля. Она создает определенную эмоциональную атмосферу, раскрывает характеры персонажей и передает историко-культурный колорит, тем самым усиливая воздействие спектакля на публику. Музыка способствует выявлению темы и идеи драматического произведения, помогает зрителю глубже погрузиться в действие и испытать яркие эмоции сопереживая истории.

Список литературы:

1. Алена Кожевова Урбанистические Ромео и Джульетта: почему стоит сходить на мюзикл «Однажды в Verone» в СМДТ? : [Электронный ресурс]. – URL: https://siapress.ru/_opinions/112763-retsenziya-sia-press-na-noviy-myuzikl-surgutskogo-dramteatra (дата обращения: 29.05.2024).
2. Дарья Санникова Мертворожденные : [Электронный ресурс]. – URL: https://культура.екатеринбург.рф/common_content/item/theater_post/224 (дата обращения: 29.05.2024).
3. Динов, В. Г. Звуковая картина: записки о звукорежиссуре : учебное пособие – СПб. : 2012. – 486 с.
4. Евгений Робенко «Сценография звука»: от идеи, до воплощения : [Электронный ресурс]. – URL: <https://dtf.ru/music/62536-scenografiya-zvuka-ot-idei-do-voplosheniya#5> (дата обращения: 29.05.2024).
5. Козюренко, Ю. И. Основы звукорежиссуры в театре – М. : Искусство, 2011. – 248 с.
6. Песни из фильма «Стиляги»: от Сергея Гармаша до группы «Виа Гра» : [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.kp.ru/afisha/msk/obzory/pesni-iz-filmov/pesni-iz-filma-stilyagi-2008/>

(дата обращения: 29.05.2024).

7. Сергей Некрасов Стиляги. Как это делалось : [Электронный ресурс]. – URL: <https://beliy.ru/work/stilyagifilm/-id=31-1.htm> ((дата обращения: 29.05.2024).

8. Станиславский, К. С. Моя жизнь в искусстве – М. : Искусство, 2020. – 448 с.

9. Сургутский музыкально-драматический театр «Однажды в Verone» (12+) : [Электронный ресурс]. – URL: <https://surgutteatr.ru/repertoire/22-sezon-2021-2022/odnazhdy-v-verone-12> (дата обращения: 29.05.2024).

10. Таиров, А. Я. Записки режиссера – М. : Искусство, 2017. – 196 с.

11. Таршис, Н. А. Музыка спектакля – Спб. : Композитор Санкт-Петербург, 2020. – 163 с.

12. Товстоногов, Г. А. О профессии режиссера – 2-е издание – М. : Искусство, 2016. – 352 с.