

СИНТЕЗ В ИСКУССТВЕ В XX
ВЕКЕ.

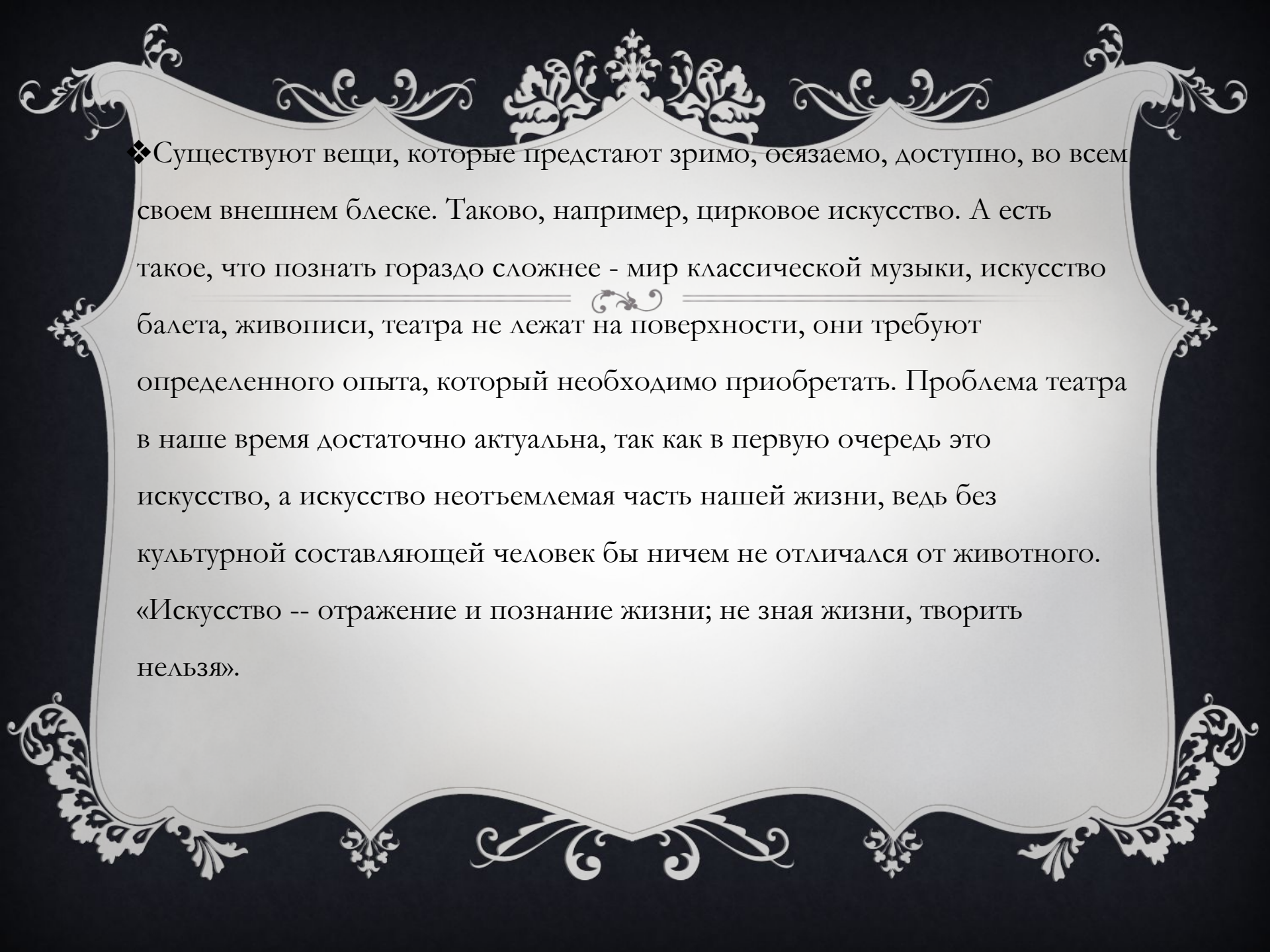
Музыка и театр

РОЛЬ МУЗЫКИ В ТЕАТРАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

❖ Искусство, затрагивая самое глубокое и жизненно важное - наш духовный мир, пробуждает чувства, учит любить, учит отличать добро от зла, красоту от безобразия, истинное от ложного. «Все, что касается существа человеческой жизни, проникает в искусство, поэтому можно с полным правом сказать, что мир искусства - это мир человека, живущего полнокровной творческой жизнью».

❖ Существуют вещи, которые предстают зримо, осязаемо, доступно, во всем своем внешнем блеске. Таково, например, цирковое искусство. А есть такое, что познать гораздо сложнее - мир классической музыки, искусство балета, живописи, театра не лежат на поверхности, они требуют определенного опыта, который необходимо приобретать. Проблема театра в наше время достаточно актуальна, так как в первую очередь это искусство, а искусство неотъемлемая часть нашей жизни, ведь без культурной составляющей человек бы ничем не отличался от животного. «Искусство -- отражение и познание жизни; не зная жизни, творить нельзя».

ИЗ ИСТОРИИ МУЗЫКИ В ТЕАТРЕ

❖ Первые театральные действия включали в себя слово и пение, танец и движение. Музыка и жесты усиливали значение слов, танцы иногда становились самостоятельными номерами. Подобные действия отличались синкретизмом (от греч. «соединение»), то есть такой степенью слитности составных частей - музыки и слова в первую очередь, что зритель не мог вычленил их в своём сознании и оценить каждую форму отдельно. Все отличительные качества музыки были восприняты и многократно усилены древнегреческим театром, в котором она составляла некий стержень, на который "нализываются" все разделы трагедии. Действие музыки и звучащего слова в античной трагедии усиливалось специальной акустикой амфитеатров, законы которой были подсказаны древним греческим архитекторам горными ландшафтами. Постепенно публика научилась различать элементы представления, и со временем из них развились известные нам виды театра. Синкретизм сменился синтетизмом - намеренным соединением разных форм.

❖ Источником музыкального театрального жанра послужило богослужение, в недрах которого вызревали драматические формы повествования о библейских событиях. Создание в конце XVI в. жанра оперы означало переход от пространств храма, к социальному кругу правящих слоев общества. Основа оперы - музыка, театр здесь условен, ведь в жизни люди не поют, чтобы рассказать о своих чувствах. Во всех сложившихся в опере стилях она продолжала оставаться музыкальным действием, решавшим задачи единения сознания не только в сюжете, в музыкальной драматургии и в музыкальном звучании, но и в социально-бытовом контексте, поскольку опера - это всегда событие, на которое откликаются слои общества.

ПО ВИДАМ ДЕЙСТВИЙ АКТЁРА ВО ВРЕМЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАЗЛИЧАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ТЕАТРОВ:

- ❖ абсурда
- ❖ авторский
- ❖ балет
- ❖ детский
- ❖ драматический
- ❖ Зверей
- ❖ инвалидов
- ❖ крепостной
- ❖ кукольный
- ❖ мюзикл

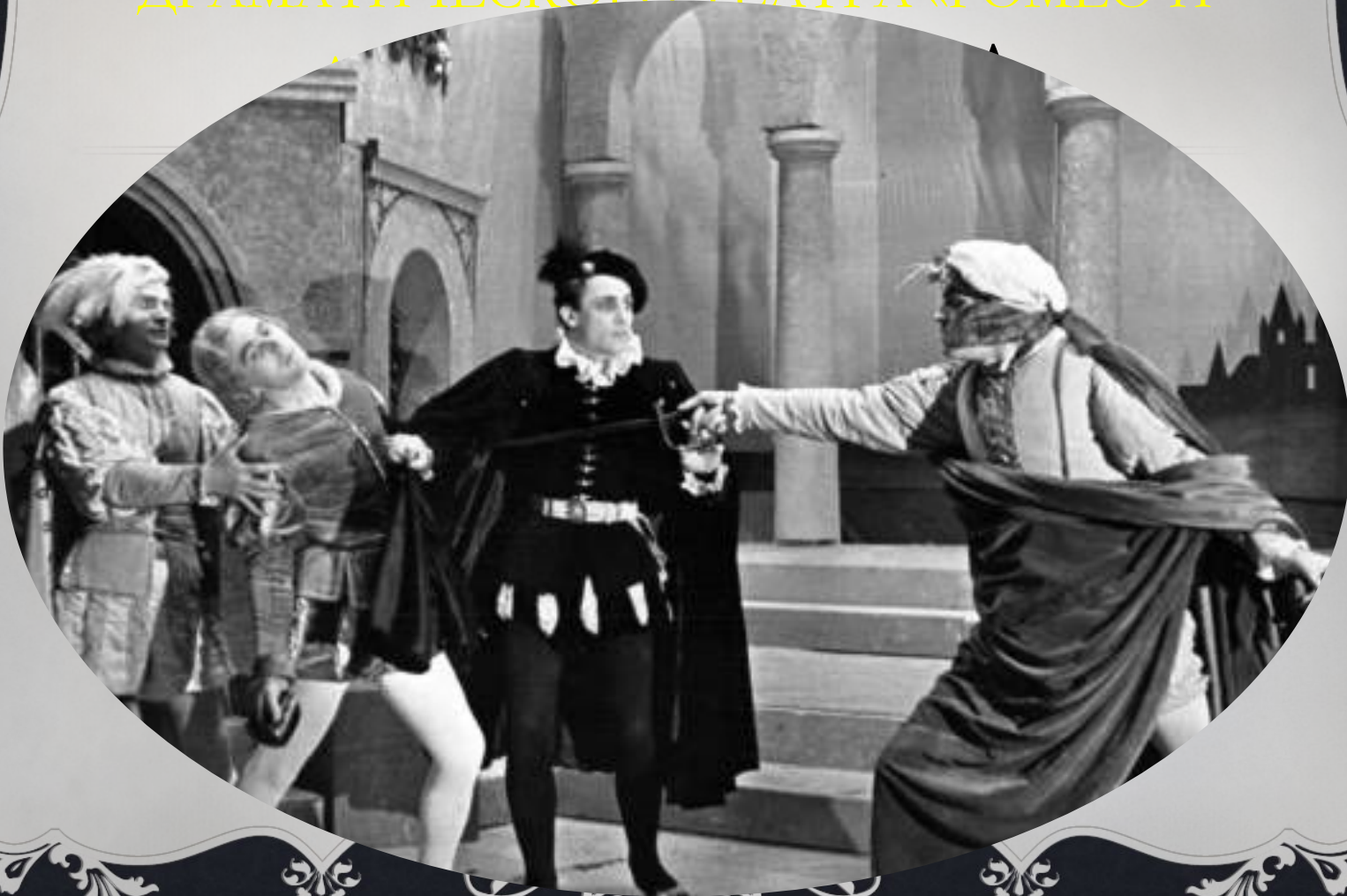
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР.

❖ Главное выразительное средство - слово (не случайно этот театр иногда называют разговорным). Смысл происходящих на сцене событий, характеры действующих лиц раскрываются с помощью слов, которые складываются в текст (он может быть прозаическим или стихотворным).

❖ Музыку в драматическом спектакле подразделяют на несколько типовых видов:

- увертюра,
- музыкальные антракты (вступление к действию или картине),
- музыкальный финал акта или спектакля,
- музыкальные номера по ходу сценического действия.

СПЕКТАКЛЬ ТАМБОВСКОГО
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА «РОМЕО И

ОПЕРА

❖ В опере условность театра особенно очевидна - ведь в жизни люди не поют, чтобы рассказать о своих чувствах. Главное в опере - музыка. Однако партитура (нотная запись музыки) должна быть представлена, разыграна на сцене: содержание произведения раскроется полностью только в сценическом пространстве. Такой спектакль требует особого мастерства от исполнителей: они должны не только уметь петь, но и обладать актёрскими способностями. При помощи звуков актёр-певец способен выразить самые сложные чувства. Воздействие музыкального спектакля - при сильном составе певцов, хорошем оркестре, профессиональной режиссуре - может быть мощным, даже опьяняющим. Оно подчиняет зрителя, уводит его в мир божественных звуков.

ОПЕРА «ПРИНЦЕССА ТУРАНДОТ»

БАЛЕТНЫЙ ТЕАТР

❖ Само слово "балет" происходит от позднелатинского ballare - "танцевать". В балете о событиях и взаимоотношениях персонажей рассказывают движения и танцы, которые артисты исполняют под музыку, сочинённую на основе либретто. В конце XX в. стали распространёнными бессюжетные спектакли, созданные на музыку симфонических произведений. Ставит подобные представления хореограф. "Хорея" в переводе с древнегреческого значит "пляска", а "графо" - "пишу". Следовательно, хореограф "пишет спектакль" при помощи танца, строит пластические композиции в соответствии с музыкой и сюжетом. В балетных спектаклях, как правило, заняты солисты, а также корифеи - именно так в русском театре называли главного артиста кордебалета, танцевавшего на первой линии, ближе к зрителям. Кордебалетом именуют участников массовых сцен.

БАЛЕТ "ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО"

ОПЕРЕТТА

❖ Первые спектакли, преимущественно комического содержания, появились во второй половине XIX в. в парижском театре "Буфф Паризьен". Сюжеты оперетт обычно комедийные, разговорные диалоги чередуются с пением и танцами. Иногда музыкальные номера не связаны с сюжетом, являются интермедиями (см. статью "Жак Оффенбах, Иоганн Штраус и лёгкая музыка второй половины XIX века" в разделе "Музыка").

ОПЕРЕТТА ИОГАННА ШТРАУСА ЦЫГАНСКИЙ БАРОН

МЮЗИКА

❖ Мюзикл - искусство для всех. Сюжеты, как правило, просты, а мелодии часто становятся шлягерами. История мюзикла началась в 1866 г. - тогда в Нью-Йорке было показано музыкально драматическое представление "Чёрный плут" (в другом переводе "Злодей мошенник"). Успех был ошеломляющим и неожиданным. Однако полноценное место среди других видов театрального искусства мюзикл занял только в 20х гг. XX столетия. Подобные спектакли стали появляться сначала в США, а после Второй мировой войны - на сценах Англии, Австрии, Франции. Наиболее удачные мюзиклы были экранизированы ("Кабаре", "Шербурские зонтики", "Звуки музыки").

МЮЗИКА "КОШКИ" (THE CATS MUSICAL)

ПАНТОМИМА

❖ Самый древний вид театральных представлений - пантомима (от греч. "пантомимос" - "всё воспроизводящий подражанием"). Это искусство зародилось ещё в античности. Современная пантомима - спектакли без слов: это или короткие номера, или развёрнутое сценическое действие с сюжетом. В XIX столетии искусство пантомимы прославили английский клоун Джозеф Гримальди (1778-1837) и французский Пьеро - Жан Гаспар Дебюро (1796-1846). Традиция была продолжена Этьеном Декру (1898- 1985) и Жаном Луи Барро (1910- 1994). Декру основал школу так называемой чистой пантомимы - чтобы делать на сцене "только то, что не под силу другому искусству". Сторонники таких представлений считали, что жест правдивее и ярче слова. Традиции Барро и Декру продолжил знаменитый французский мим Марсель Марсо (родился в 1923 г.). В Москве Генрих Мацкявичюс организовал Театр пластической драмы, репертуар которого включает сложные и глубокие спектакли на мифологические и библейские темы.

ТЕАТР ПАНТОМИМЫ "PLASTICON"

ТЕАТРЫ КАБАРЕ

❖ В последнюю четверть XIX в. по всей Европе, но в первую очередь во Франции, стали создаваться театры кабаре, в которых соединились формы театра, эстрады, ресторанного пения. Наиболее знаменитыми и популярными были "Чёрная кошка" в Париже, "Одиннадцать палачей" в Мюнхене, "Пропади всё пропадом" в Берлине, "Кривое зеркало" в Петербурге. В помещениях кафе собирались люди искусства, и это создавало особую атмосферу. Пространство таких представлений могло быть самым необычным, но чаще всего выбирался подвал - как нечто обыкновенное, но в то же время таинственное, немного запретное, подпольное. С кабаретными представлениями (короткими сценками, пародиями или песнями) и для публики, и для исполнителей было связано особое переживание - чувство ничем не скованной свободы. Ощущение тайны обычно усиливалось тем, что такие представления давались поздно, иногда ночью. По сей день в разных городах мира встречаются настоящие кабаре.

«МУЛЕН РУЖ КАБАРЕ КАНКАН»

rmid.ucoz.ru

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР

- ❖ Особый вид театрального представления - кукольный театр. В Европе он появился в эпоху античности. В Древней Греции и Риме игрались домашние спектакли. С того времени театр, конечно, изменился, но осталось главное - в таких представлениях участвуют только куклы. Впрочем, в последние годы куклы часто "делят" сцену с актёрами. У каждого народа свои кукольные герои, в чём то похожие, а чем то разные. Но всех их объединяет од но: на сцене они шутят, озорничают, высмеивают недостатки людей. Куклы отличаются друг от друга, и по "внешности", и по устройству. Наиболее распространены куклы, управляемые при помощи ниток, перча точные и тростевые куклы. Представления кукольного театра требуют специального оборудования и особой сцены. На первых порах это был просто ящик с проделанными снизу (или сверху) отверстиями. В Средние века спектакли устраивались на площади - тогда между двух столбов натягивалась занавеска, за которой прятались кукловоды. В XIX в. представления стали играть в специально выстроенных помещениях.
- ❖ Особая форма кукольного театра - театр марионеток, деревянных кукол. Для кукольного театра сочинялись специальные сценарии. История мирового театра кукол знает много известных имён. Огромным успехом пользовались спектакли С. В. Образцова. Новые решения предлагает в своих фантазиях Реваз Леванович Габриадзе (родился в 1936 г.), грузинский кукольник и драматург.

СПЕКТАКЛЬ «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»

Музыкальный театр

Афиша

❖ В драматических спектаклях используется музыка различных жанров: от симфонических произведений до уличных песенок современных гитарных бардов. В спектакль могут быть введены и оперные отрывки, и хоровые ансамбли, и камерная музыка всех видов, и церковное песнопение, и джазовые пьесы и т. д. Словом, нет таких музыкальных форм и жанров, которые бы не звучали в драматическом спектакле. Комедия, драма, трагедия, детская сказка, водевиль, мюзикл требуют разной по форме и жанру музыки. Жанр пьесы в той или иной мере предопределяет характер музыкального оформления. Каждая пьеса имеет свою историческую конкретность, которая должна быть выражена в подобранной музыке. Это поможет более достоверно передать идею автора и сохранить на сцене колорит эпохи. Существенный отпечаток накладывает на музыку и национальный колорит пьесы. Прием подбора музыки на основе национальных особенностей драматургии распространен особенно широко.

❖ Как правило, музыка крупнейших композиторов всегда связана с национальным характером народа той страны, где жил и творил сам композитор. Особенно выразительны эти особенности в музыке русских композиторов -- Чайковского, Рахманинова, Глинки, Танеева, Бородина и других. Желательно, чтобы музыка к спектаклю принадлежала одному автору. Если музыки одного композитора недостаточно, тогда берут произведения других композиторов, но обязательно близких по языку -- чтобы избежать стилистической пестроты. Если эти мелодии в одном жанровом, стилевом ключе, то представление будет более целостное, завершённое.

СЦЕНИЧЕСКАЯ МУЗЫКА

❖ Эту музыку называют также реальной, оправданной, мотивированной, «музыкой по ходу действия», «от автора» и т. д. Поскольку такая музыка является частью предлагаемых обстоятельств, то условно договорились такую музыку называть «сюжетной». В качестве сюжетной музыки обычно используют бытовые музыкальные формы -- песни, романсы, частушки, танцевальные пьесы, марши и т. д. Но могут быть использованы и классические произведения сложных академических музыкальных форм, таких, как симфонии, оратории, арии из опер и т. д.

Сюжетная музыка

Сюжетная музыка в спектакле в зависимости от условий ее применения может нести самые разнообразные функции.

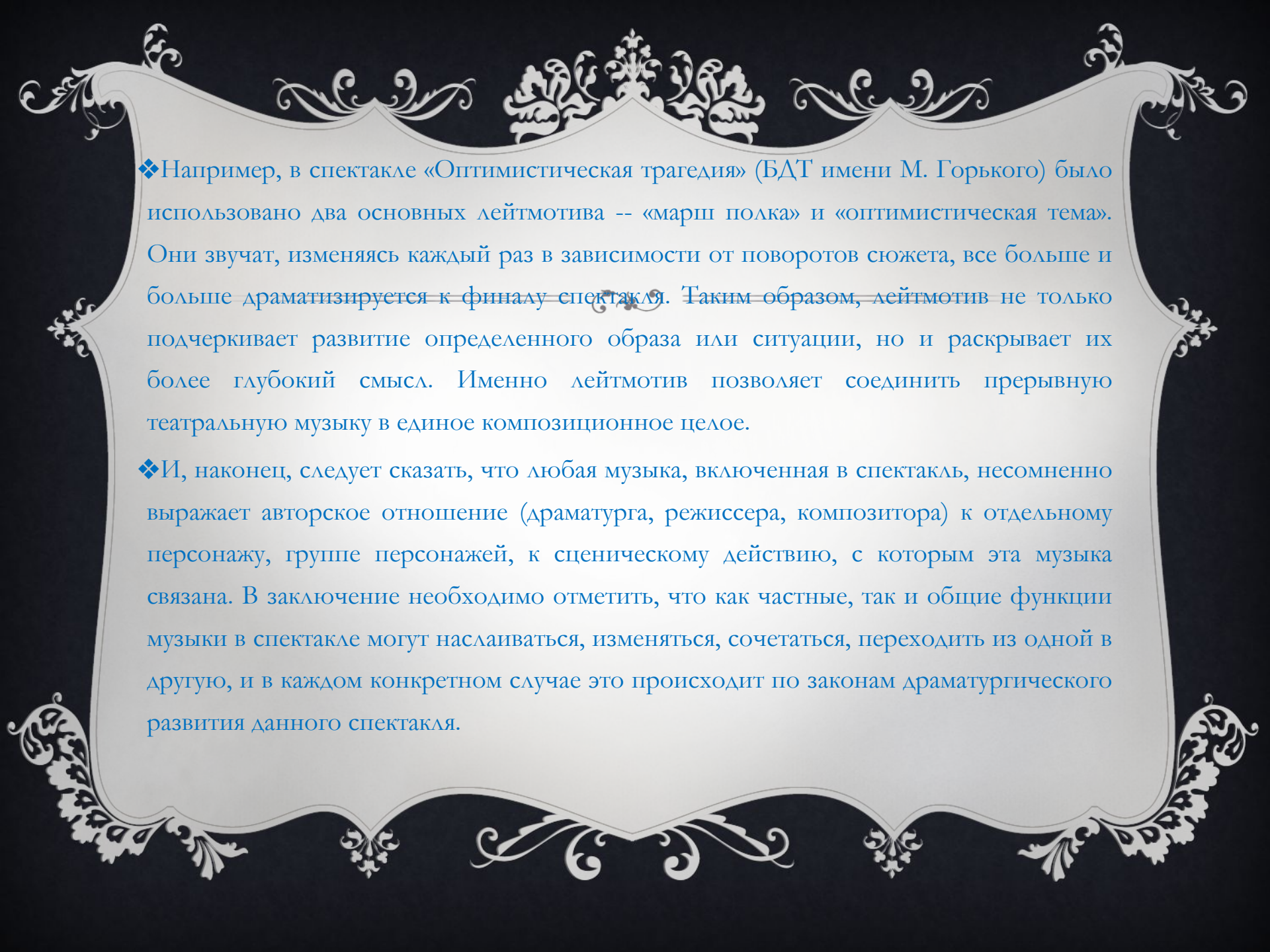
- Характеризовать действующих лиц;
- Указывать на место и время действия;
- Создавать атмосферу, настроение сценического действия;
- Рассказывать о действии, невидимом для зрителя.

Условная музыка может:

- эмоционально усиливать монолог и диалог,
- характеризовать действующих лиц,
- подчеркивать конструктивно-композиционное построение спектакля,
- обострять конфликт,
- рассказывать о действии за сценой,
- подчеркивать и усиливать фантастические и сказочные моменты в сценическом действии.

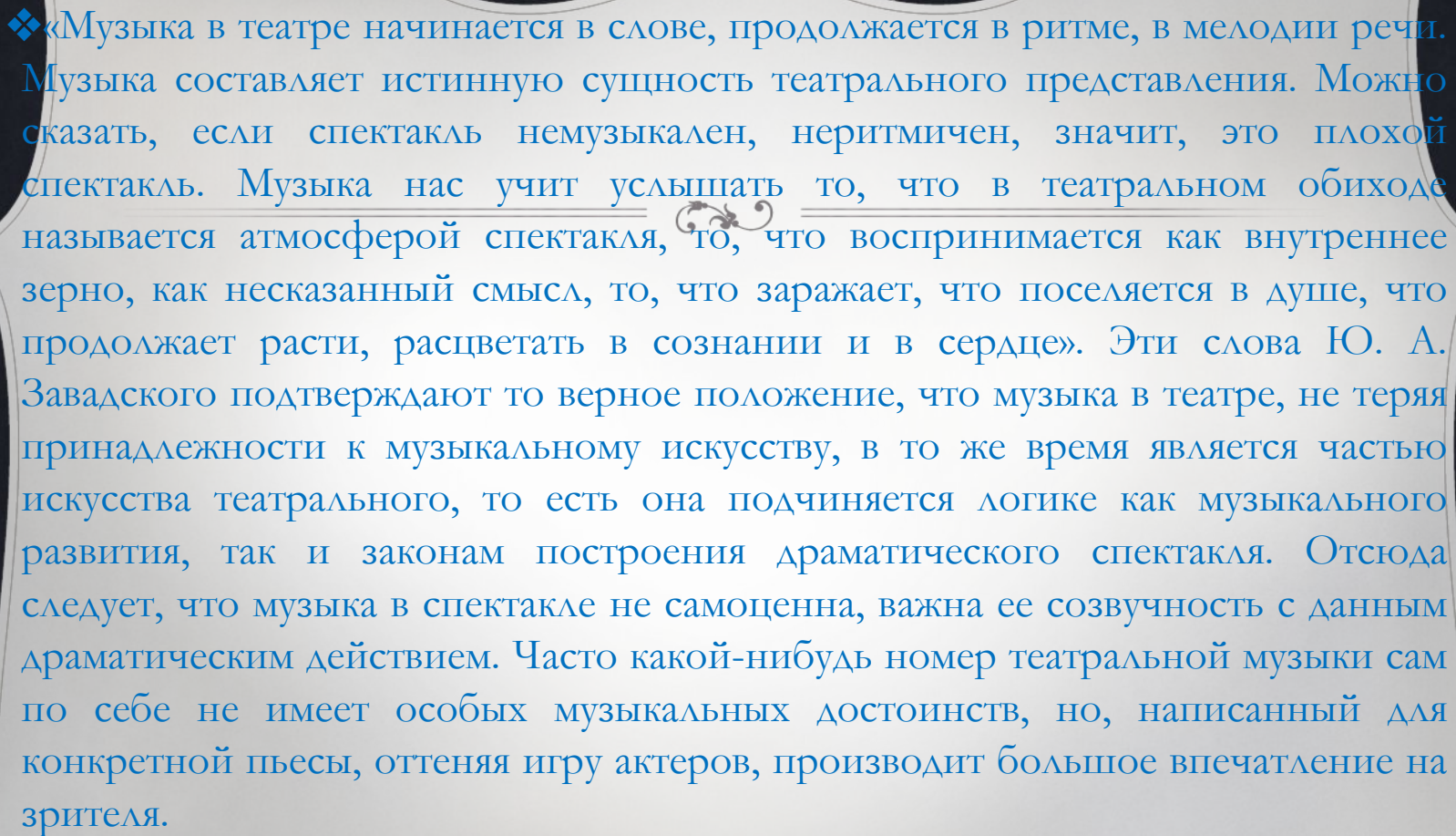
Общие функции театральной музыки

❖ Любая музыка в спектакле выполняет, как правило, несколько функций одновременно. Выражая, например, переживания героя, музыка может в то же время эмоционально предвосхитить последующий этап действия. Одна и та же музыка может выполнять различные функции в зависимости от жанра спектакля: драма, трагедия, водевиль и т. д. предъявляют к музыке каждая свои требования. Вместе с тем можно наметить некоторые общие функции, которые присущи театральной музыке вообще. Эти общие функции в той или иной степени свойственны как сюжетной, так и условной музыке. Одна из общих функций музыки в спектакле -- иллюстративность. Это прямая связь музыки со сценическим действием: персонаж получил радостное известие -- напевает веселую песенку или танцует под звуки радиоприемника. Таким образом, иллюстративная музыка при творческом ее решении может помочь зрителю полнее прочувствовать сценическое действие, дополнить и разнообразить впечатление от видимого на сцене. В спектакле может быть не один лейтмотив, а несколько, хотя их количество обычно стараются ограничить, чтобы неоднократные появления и преобразования помогли выделить главные линии действия. В этих преобразованиях лейтмотивы нередко проходят определенное развитие, сплетаются, вырастают в качественно новые образы.

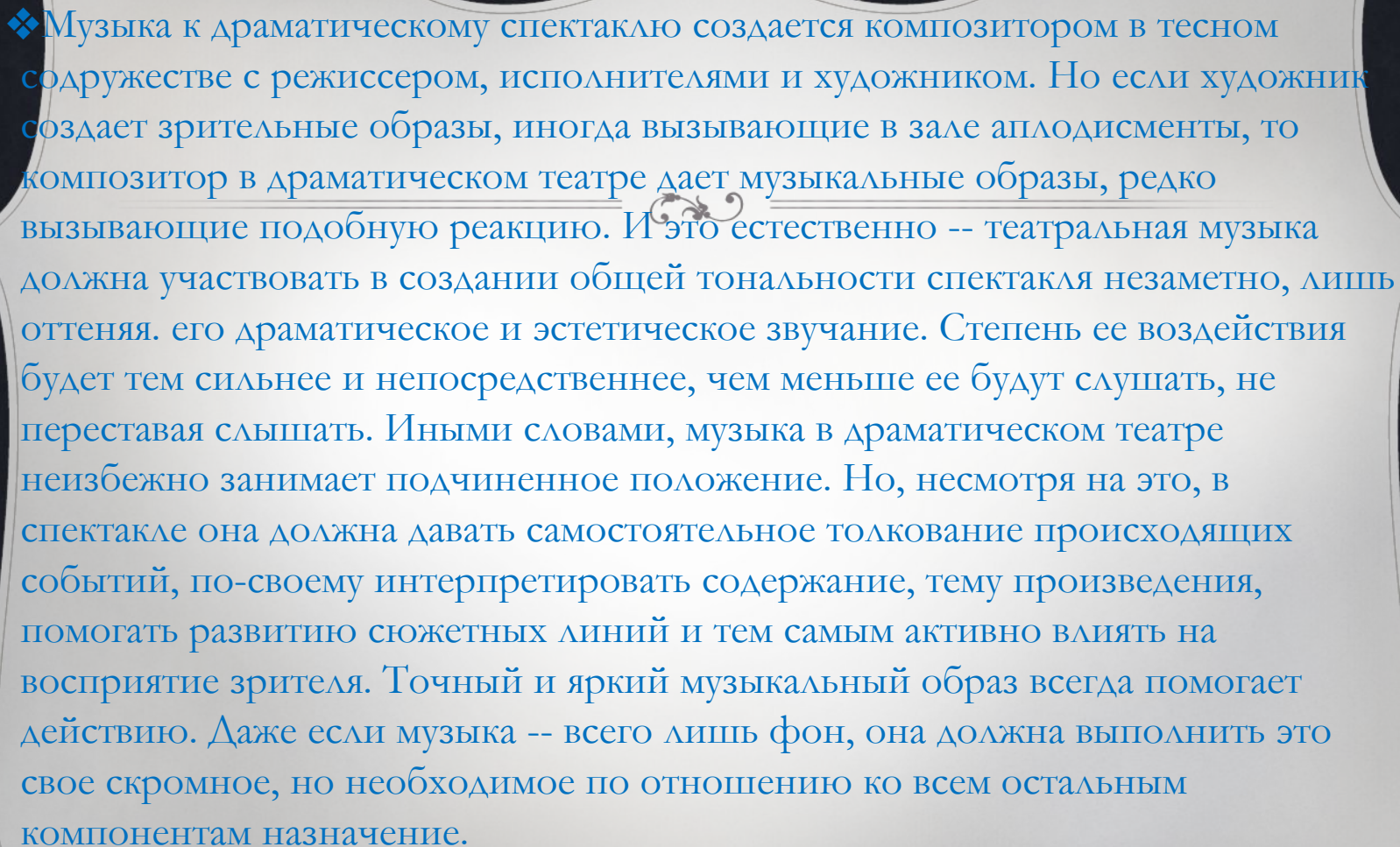

❖ Например, в спектакле «Оптимистическая трагедия» (БДТ имени М. Горького) было использовано два основных лейтмотива -- «марш полка» и «оптимистическая тема». Они звучат, изменяясь каждый раз в зависимости от поворотов сюжета, все больше и больше драматизируется к финалу спектакля. Таким образом, лейтмотив не только подчеркивает развитие определенного образа или ситуации, но и раскрывает их более глубокий смысл. Именно лейтмотив позволяет соединить прерывную театральную музыку в единое композиционное целое.

❖ И, наконец, следует сказать, что любая музыка, включенная в спектакль, несомненно выражает авторское отношение (драматурга, режиссера, композитора) к отдельному персонажу, группе персонажей, к сценическому действию, с которым эта музыка связана. В заключение необходимо отметить, что как частные, так и общие функции музыки в спектакле могут наслаиваться, изменяться, сочетаться, переходить из одной в другую, и в каждом конкретном случае это происходит по законам драматургического развития данного спектакля.

❖ «Музыка в театре начинается в слове, продолжается в ритме, в мелодии речи. Музыка составляет истинную сущность театрального представления. Можно сказать, если спектакль немзыкален, неритмичен, значит, это плохой спектакль. Музыка нас учит услышать то, что в театральном обиходе называется атмосферой спектакля, то, что воспринимается как внутреннее зерно, как несказанный смысл, то, что заражает, что поселяется в душе, что продолжает расти, расцветать в сознании и в сердце». Эти слова Ю. А. Завадского подтверждают то верное положение, что музыка в театре, не теряя принадлежности к музыкальному искусству, в то же время является частью искусства театрального, то есть она подчиняется логике как музыкального развития, так и законам построения драматического спектакля. Отсюда следует, что музыка в спектакле не самоценна, важна ее созвучность с данным драматическим действием. Часто какой-нибудь номер театральной музыки сам по себе не имеет особых музыкальных достоинств, но, написанный для конкретной пьесы, оттеняя игру актеров, производит большое впечатление на зрителя.

❖ Музыка к драматическому спектаклю создается композитором в тесном содружестве с режиссером, исполнителями и художником. Но если художник создает зрительные образы, иногда вызывающие в зале аплодисменты, то композитор в драматическом театре дает музыкальные образы, редко вызывающие подобную реакцию. И это естественно -- театральная музыка должна участвовать в создании общей тональности спектакля незаметно, лишь оттеняя его драматическое и эстетическое звучание. Степень ее воздействия будет тем сильнее и непосредственнее, чем меньше ее будут слушать, не переставая слышать. Иными словами, музыка в драматическом театре неизбежно занимает подчиненное положение. Но, несмотря на это, в спектакле она должна давать самостоятельное толкование происходящих событий, по-своему интерпретировать содержание, тему произведения, помогать развитию сюжетных линий и тем самым активно влиять на восприятие зрителя. Точный и яркий музыкальный образ всегда помогает действию. Даже если музыка -- всего лишь фон, она должна выполнить это свое скромное, но необходимое по отношению ко всем остальным компонентам назначение.

Заключение

- ❖ Понимать и чувствовать культуру можно лишь проникшись духом эпохи, окунувшись в её атмосферу. Ключом к тому пониманию, когда сухая информация дополняется не индивидуальными ощущениями, не только личностной интерпретацией, но и настроением, которым были наполнены люди во времена создания произведения искусства – ключом к нему является музыка.
- ❖ Если сравнить живопись или архитектуру со словами, то музыка будет являться интонацией, с которой они сказаны.
- ❖ Музыка делает искусство транс временным и понятным в настоящем времени, а не затерянным в глубине эпох.

❖ В заключение следует отметить, что если в оперном или балетном спектакле музыка -- основа спектакля, то в драматическом театре ей отведена роль подчиненная, хотя иногда и достаточно важная. Музыка, способна ярче и полнее выявить и донести главную мысль, основную эмоцию действия и тем самым помочь зрителю глубже осмыслить происходящее на сцене. Придавая частному явлению общее значение, музыка способна осуществить идейно- эмоциональное обобщение не только отдельной сцены, но и часто всего спектакля. Музыка принадлежит важная роль и в организации темпо - ритмического решения сценического действия.

❖ Музыка в спектаклях выполняет различные функции: фон, который мог быть связан с самим действием; обрамление; непосредственное сопровождение пьесы. В современном театре, музыка и комментатор, и информатор, и средство предвосхищения действия. Таким образом, в динамично развивающемся спектакле музыка способствует драматургическому развитию спектакля; она берёт на себя формообразующую роль; раскрывает и "уточняет" смысл сцен; создаёт настроение спектакля. Музыка часто помогает разобраться в перипетиях сюжета и сложных, запутанных действиях героев. Музыкальное решение спектакля во многом зависит от общей музыкальной культуры режиссера, от того, обладает ли режиссер музыкальным слухом, музыкальной памятью, чувствует ли ритм, умеет ли слушать и понимать музыку, может ли мыслить музыкальными образами.