

Искусствоведение

УДК 78

Г.М. Копсергенова

Копсергенова Гошан Мадиевна, магистрант факультета «Консерватория» Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: gosha.caps@mail.ru

Научный руководитель: **Шак Татьяна Федоровна**, доктор искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой музыковедения композиции и методики музыкального образования Краснодарского института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: shaktat@yandex.ru

КИНОМЮЗИКЛ «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ» Л. БЕРСТАЙНА В АСПЕКТЕ СПЕЦИФИКИ ЖАНРА

«Вестсайдская история» Л. Берстайна рассматривается в статье как музыкально-драматическое произведение в театральном искусстве XX века, сочетающее в себе разнообразие жанров и стилей. В нем соединены черты, присущие оперному и симфоническому искусству с элементами джаза, латиноамериканской музыки и конфликтной драматургией, благодаря чему мюзикл превратился из легкого, увеселительного в серьезный музыкально-драматический жанр.

Ключевые слова: мюзикл, развитие жанра, музыка, хореография, стиль, выразительные средства.

G.M. Kopsergenova

Kopsergenova Goshan Madinovna, undergraduate of faculty "Conservatory" of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: gosha.caps@mail.ru

Shak Tatyana Fedorovna, doctor of art history, professor, head of department of musicology, composition and methods of music education of the Krasnodar institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: shaktat@yandex.ru

THE CINEMA MUSICAL OF THE «WESTSIDE STORY» by L. BERSTAIN IN THE ASPECT OF GENRE SPECIFICITY

«West Side Story» by L. Berstain is considered in the article as a musical and dramatic work in theatrical art of the XXth century, combining a variety of genres and styles. It combines the features inherent in operatic and symphonic art with elements of jazz, Latin American music and conflict dramatic art, making the musical turned from light into a serious musical and dramatic genre.

Key words: musical, development of genre, music, choreography, style, expressive means.

Среди огромного разнообразия жанров и направлений в современном музыкальном мире к наиболее ярким и масштабным можно смело отнести возникший в начале XX столетия мюзикл, в котором неразрывно слились все основные виды искусства. Умело соединив в себе актерскую игру, музыку, вокал и хореографию, мюзикл получил славу одного из самых сложных и своеобразных сценических жанров. Такое обширное сочетание различных видов искусства придает мюзиклу необычайную динамичность и зрелищность.

Неоценимое влияние на формирование данного жанра оказали такие его классические предшественники, как оперетта, комическая опера, бурлеск и водевиль. Однако довольно явное сходство с ними нового театрального жанра долгое время мешало получить мюзиклу признание в мировом музыкальном искусстве. Расцвет жанра произошел уже в середине XX века благодаря творчеству Р. Роджерса, Дж. Керна, Дж. Гершвина, К. Портера, Л. Бернштейна. Появившийся на основе музыкальной комедии и долгое время считавшийся разновидностью легкого, развлекательного жанра мюзикл постепенно встал на путь собственного развития. Немаловажную роль в процессе этого становления сыграл американский композитор, пианист и дирижер Леонард Бернштейн [2].

Творческое наследие композитора в области рассматриваемого жанра насчитывает всего 6 произведений, самым известным из которых стал мюзикл «Вестсайдская история», впервые поставленный в театре Winter Garden в 1957 году. Широкое же признание и славу мюзикл получил после своей экранизации в 1961 году.

«Вестсайдской истории» суждено было разрушить существовавшие к тому времени стереотипы в понимании данного жанра. Взяв за основу знаменитый трагедийный сюжет У. Шекспира о любви Ромео и Джульетты, Л. Бернштейн сумел представить мюзикл как серьезное музыкально-драматическое произведение и раскрыть значительный потенциал его развития. Леонард Бернштейн, подобно композиторам прошлых эпох, выступил новатором в области данного жанра. Помимо нетипичного для мюзикла трагедийного сюжета, новшества коснулись и музыки, и хореографии, и действия в целом. К примеру, композитором были смело введены в мюзикл оперные формы, также он нередко добивался сквозного развития музыки, что более характерно для симфоний. Все это композитор умело сочетает с различными формами джаза, американскими уличными песнями и рок-н-роллом. Впервые именно в «Вестсайдской истории» герои стали танцевать балетные вариации на фоне реалистичных пейзажей

большого города вместо окружения красочных декораций. Не встречались ранее в мюзиклах смерть главных героев на сцене и сюжетные линии, основанные на ненависти и вражде.

В современной адаптации «Ромео и Джульетты» враждующие стороны были представлены двумя уличными группировками – «Акулы» и «Ракеты». Для передачи образов данных групп общества композитором были использованы разнообразные музыкальные стили. Например, достаточно сложные ритмы и смешанный метр в музыке передают жестокость враждующих банд. Они отчетливо слышны в прологе, а также в номерах *Jet Song*, *Cool* и *The Rumble*.

Музыкальный фон, на котором проходят действия пуэрториканской банды «Акулы» создан композитором с помощью латиноамериканских ритмов. Танцы латиноамериканских народов были использованы Л. Бернстайном в номерах *The Dance at the Gym* и *America*. Также характерные латиноамериканские черты придают: *rubato* в аккомпанементе к номеру *Something's Coming*; триоли в басовом голосе номера *Maria*; аккомпанемент, приближенный к стилю знаменитого латиноамериканского танца *Beguine*, в номере под названием *Tonight*.

Темы любви Тони и Марии представлены более традиционными бродвейскими элементами – лирическими балладами и вальсами. К числу таких баллад можно отнести номера: *Maria*, *Tonight* и *Somewhere*. Медленный вальс в мюзикле представлен номером *One hand, one heart*. А в номере *I Feel Pretty* снова прослеживаются черты латиноамериканской музыки. Данный вальс более подвижен и проникнут типично испанскими ритмами. Драматический номер *A Boy Like That / I Have a Love* становится апофеозом переплетения различных стилей в «Вестсайдской истории». Здесь яростной песне Аниты противопоставлено мягкое признание Марии в любви к Тони.

Представленные в мюзикле лирические номера образуют яркий контраст по отношению к массовым и танцевальным сценам, которые тоже

играют определенную роль в мюзикле. Массовые танцевальные сцены не только олицетворяют процесс столкновения банд между собой, но и дают зрителю представление о проведении своего свободного времени молодежью из различных группировок. В отличие от музыкальной комедии, где танцевальные номера носят дивертисментный характер, в драматургии «Вестсайдской истории» каждый танцевальный номер является элементом спектакля, характеризующим различия между противоборствующими сторонами, и становится неотъемлемой частью повествования.

Наряду с общей принадлежностью музыки «Вестсайдской истории» к различным стилям и жанрам интерес вызывает и применение композитором определенных интервалов, которые также играют свою роль в передаче образа того или иного героя или ситуации. К примеру, мелодия, которая открывает мюзикл, начинается восходящей квартой, после чего следует тритон. Этот же интервал будет первым звучать в мелодиях различных персонажей, а также – в начале номера *Something's Coming*. Тритон занимает важное место в аккомпанементах некоторых песен, он появляется некоторое количество раз в номере *The Dance at the Gym*, а затем – в песнях: *Maria* и *Maria Cha Cha*.

Как и каждый герой мюзикла, имеющий свой лейтмотив, для обеих уличных банд предусмотрен свой музыкальный язык. Для «Ракет» Л. Бернстайн выбрал интервал – уменьшенная квинта, который придает ощущение нервозности и некоторого душевного надлома. Противоборствующие им «Акулы», наоборот, представлены посредством зажигательной и свободолюбивой латиноамериканской музыки.

Немаловажную роль в «Вестсайдской истории» играет оркестр. Помимо сольных номеров и танцевальных эпизодов партитура мюзикла включает в себя инструментальные симфонические номера. Они сопровождают процесс столкновения банд, схватку их главарей, а также гибель главных героев. Немало в мюзикле хоровых и ансамблевых номеров,

которые можно охарактеризовать богатым разнообразием ритмики, инструментовки и сложным голосоведением.

Таким образом, по прошествии времени наряду с легкими дэнс-мюзиклами утвердилось существование мюзикла-драмы, ставшего социальным явлением, позволившим не только ставить вопросы, непосредственно волнующие современное общество, но и пытаться дать на них ответ, используя те выразительные и доступные для массового понимания средства, которые используются при создании современного мюзикла.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что мюзикл Л. Берстайна «Вестсайдская история» произвел настоящую революцию в области жанра. В этом музыкально-театральном произведении действие оказалось неразрывно связано с музыкой, а все музыкальные номера появляются строго мотивированно, подчиняясь сюжету, который несет трагедийный характер, что было совершенно нетипично для существовавших ранее мюзиклов. Музыкальная сторона произведения умело сочетает в себе черты, присущие оперному и симфоническому искусству, с элементами джазовой музыки, а разнообразие жанров и стилей создает яркий контраст, подчеркивающий конфликт между противоборствующими сторонами.

Велика роль создателя «Вестсайдской истории» – Леонарда Берстайна, одинаково талантливо проявившего себя как в композиторском плане, так и в качестве музыкального драматурга. Благодаря его замыслам и идеям мюзикл превратился из легкого, музыкально-увеселительного в более серьезный музыкально-драматический жанр.

Список используемой литературы:

1. *Дронова М.* Вестсайдская история. Великие мюзиклы мира / Под ред. И. Емельяновой. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. С.73–260.
2. История зарубежного театра: учебник по культуре и искусству / Под ред. Л. Гительмана. СПб.: Питер, 2005. 642 с.
3. Работы Леонарда Бернстайна для музыкального театра: от музыкальной комедии к драматическому мюзиклу. URL: <http://www.art-education.ru/electronic-journal/raboty-leonarda-bernstayna-dlya-muzykalnogo-teatra-ot-muzykalnoy-komedii-k>
4. *Шнеерсон Г.* Портреты американских композиторов. Очерки. М.: Музыка, 1977. 232 с.