

Искусствоведение

УДК 792

А.Е. Гусарова

Гусарова Александра Евгеньевна, студентка 4 курса факультета телерадиовещания и театрального искусства Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: gusarova19sasha@mail.ru

Научный руководитель: **Гаврилов Дмитрий Александрович**, преподаватель кафедры театрального искусства Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: mr.showdirector@mail.ru

**МУЗЫКА В КОНТЕКСТЕ ИНСЦЕНИРОВКИ РАССКАЗА (НА
ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ А.С. ПУШКИНА «ДОМИК В
КОЛОМНЕ»)**

В статье дан анализ музыкального оформления постановки как средства донесения смысла и атмосферы сложного для понимания литературного произведения. На основе результатов применения конкретных музыкальных произведений в театральной постановке сделаны выводы о влиянии музыки на формирование зрительского восприятия и значимости музыкального оформления как для зрителя, так и для артиста.

Ключевые слова: музыкальное оформление, зрительское восприятие, театральная постановка, литературное произведение, современный студент.

A.E. Gusarova

Gusarova Alexandra Evgenievna, 4th year student of faculty of broadcasting and theater arts of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: gusarova19sasha@mail.ru

Research supervisor: **Gavrilov Dmitriy Aleksandronich**, lecturer of department of theater arts of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: mr.showdirector@mail.ru

MUSIC IN THE CONTEXT OF STAGING A STORY (ON THE EXAMPLE OF THE WORK OF A.S. PUSHKIN «THE HOUSE IN KOLOMNA»)

The article analyzes the musical design of the production as a means of conveying the meaning and atmosphere of a difficult literary work to understand. Based on the results of the application of specific musical works in a theatrical production, conclusions are drawn about the influence of music on the formation of audience perception and the significance of musical design on both the viewer and the artist.

Key words: musical arrangement, audience perception, theatrical production, literary work, modern student.

Современным студентам, обучающимся в сфере театрального искусства, все труднее понять и передать смысл классических произведений. Именно поэтому так важны выразительные средства, используемые в постановке произведения, ведь они как нельзя лучше воздействуют на ощущения зрителя. Одним из важнейших инструментов является музыкальное оформление, которое также приобретает значимость в связи со своими возможностями (отображение смысла, атмосферы, настроения, темпоритма).

Музыкальное оформление требует очень ответственного и качественного подбора, сопоставления с текстом произведения. Важнейшим

аспектом в работе с внедрением музыки в театральную постановку является не только включение музыкальных фрагментов, но и отказ от них в моментах, когда они могут помешать восприятию.

В качестве примера музыкального оформления спектакля приведем постановку произведения А.С. Пушкина «Домик в Коломне», режиссером которой является автор данной статьи.

Шуточная поэма А.С. Пушкина «Домик в Коломне», по мнению многих критиков, – очень неоднозначное произведение в творческом наследии великого русского классика: с одной стороны – непритязательный анекдот, с другой – присутствует некий скрытый смысл. Коломна, фигурирующая в названии поэмы, – это не подмосковный городок, а один из исторических районов Санкт-Петербурга, носящий такое же название. Здесь, в одном из столичных районов, и разворачиваются события, описанные поэтом. Поэма написана во время самого плодотворного пушкинского периода – Болдинской осени. Известна даже точная дата окончания работы над произведением – 10 октября 1830 года. В это время среди определенной части столичных читателей и литераторов стали ходить слухи, что Пушкин исписался и талант его уже не тот. Возможно, в ответ на подобные предположения и была задумана поэма, предназначением которой было посмеяться над теми, кто ждет от гения нового шедевра.

Учитывая специфику времени написания произведения, его жанра, смысловой составляющей, становится необходимым, помимо воспроизведения на сцене текста, иллюстрировать его при помощи различных художественных средств, одним из которых является музыкальное оформление.

Необходимо отметить, что между подбором музыки и компиляцией существуют различия. Под подбором подразумевают именно выбор тех или иных произведений одного или нескольких авторов. Компиляция в музыкальном оформлении – работа над отобранной музыкой по органическому включению ее в спектакль. Хорошая компиляция – отнюдь не

простое включение в спектакль музыкальных номеров. Необходимо как бы «пересоздать» музыкальный материал в некое новое целое, отвечающее ритму, смыслу и характеру постановки. При компиляции вполне допустимо связывать воедино фрагменты из произведений разных композиторов. Важно при этом установить связь между фрагментами, а это не так просто сделать, даже когда два музыкальных номера схожи между собой в стилевом отношении. Многообразие сценических эпизодов и единство подобранной музыки – необходимый синтез при компиляции. Грамотно подобранные музыкальные произведения в совокупности с профессионально проведенной компиляцией имеют известную художественную ценность.

Для того, чтобы с самого начала ввести зрителя в атмосферу некой экстравагантности, легкомысленности, распушенности народа, описанного в произведении, режиссером было принято решение использовать народную песню «Ах, утушка моя луговая», а также исполнить под нее народный танец. Данная музыкальная композиция позволяет погрузиться в нужную режиссеру атмосферу в силу небольшой смысловой нагрузки, народной манеры исполнения и быстрого темпа.

Еще более важной и сложной задачей музыки в постановке стало пояснение происходящего действия и озвученного текста, так как он довольно сложен для понимания. Одним из важнейших методов воздействия музыки стала смена темпоритма и настроения. Например, в эпизоде «Ярмарка» музыка была динамичная, веселая, яркая, она отлично дополняла происходящую на сцене суету. В более драматичных моментах, когда особенно важны слова, произнесенные артистами, музыка уходила на задний план или вообще не использовалась, чтобы создать трепетную обстановку раскрытия тайны, повысить внимание зрителя к смыслу сказанных слов. Еще одним важнейшим элементом музыкального оформления являлись звуки природы, например, крики сверчков в ночном эпизоде, пение петуха – в утреннем. В целом музыкальное оформление постановки сыграло большую

роль для понимания произведения и погружения в его атмосферу, что было замечено по реакциям зрителей.

Для постановки на сцене в студенческих работах чаще всего используются классические, проверенные временем литературные произведения. Однако практически всегда они достаточно сложны для понимания современным студентам и, тем более, на наш взгляд, современным зрителям.

На основе подбора и применения музыкального оформления в поэме А.С. Пушкина «Домик в Коломне» можно сделать вывод, что музыка – сильнейший инструмент воздействия на зрителя, а также незаменимый помощник для современного человека в понимании мыслей и ситуаций, описанных в великой классике. При выборе музыки к спектаклю необходимо учитывать важнейшие аспекты, такие как атмосфера, жанр, темпоритм, характер музыки.

Список используемой литературы:

1. *Вилисов, В.* Нас всех тошнит. Как театр стал современным, а мы этого не заметили / В. Вилисов. – СПб.: АСТ, 2019. – 336 с.
2. *Карпушкин, М.А.* Музыкальное оформление спектакля: монография / М.А. Карпушкин. – М.: ГИТИС, 2020. – 110 с.
3. *Красногоров, В.С.* О драме и театре / В.С. Красногоров. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 204 с.
4. *Кожин, В.В.* К проблеме литературных родов и жанров / В.В. Кожин // Теория литературы: основные проблемы в историческом освещении: в 3 кн. Кн. 2: Роды и жанры литературы. – М.: Наука, 1964. – С. 39-49.