

УДК 316.3/.4

Д.А. Ефимова

И.Ю. Левитина

Ефимова Дарья Анатольевна, студентка направления режиссура кино и телевидения ФГТИ Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. 40-летия Победы, 33), e-mail: dantesartre@yandex.ru

Левитина Ирина Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры телерадиовещания ФГТИ Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. 40-летия Победы, 33), e-mail: irina-levitina9@yandex.ru

**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ СОВРЕМЕННОГО
ПРОДЮСЕРА И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕССЫ СОЗДАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТА (НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛИНА-МАНУЭЛЯ МИРАНДЫ)**

В работе приведены некоторые результаты исследования аспектов биографии Лина-Мануэля Миранды, его вклада в современное социокультурное и медийное пространство, театральное искусство. Рассмотрены методы и основные механизмы работы современного продюсера, сделаны выводы о возможности выхода за пределы консервативного подхода к искусству. В результате определен профиль личности успешного творческого деятеля и продюсера.

Ключевые слова: продюсирование, театр, мюзикл, современное искусство.

D. Efimova,

I. Levitina

Yefimova Darya Anatolyevna, student of the direction of cinema and television of FTI of the Krasnodar state institute of culture (Krasnodar, Krasnodar, 40 years of the Victory St., 33), e-mail: dantesartre@yandex.ru

Levitina Irina Yurevna, candidate of pedagogical sciences, associate professor of TV and radio broadcasting of FTI of the Krasnodar state institute of culture (Krasnodar, Krasnodar, 40 years of the Victory St., 33), e-mail: irina-levitina9@yandex.ru

**THE PROFESSIONAL ASPECTS OF WORK OF THE MODERN
PRODUCER AND DISTINCTIVE QUALITIES OF THE PERSONALITY
INFLUENCING PROCESSES OF CREATION AND IMPLEMENTATION
OF THE SOCIOCULTURAL PROJECT
(ON THE EXAMPLE OF ACTIVITY LINA-MANUEL OF MIRANDA)**

We have done the analysis of Lin-Manuel Miranda's biography, of his contribution to the contemporary socio-cultural and media space, theater. We have considered the methods and mechanisms of the modern producer. Conclusions were drawn about the possibility of output beyond the conservative approach to art. The results of the research made it what features may have nowadays successful author and producer.

Key words: producing, theater, musicals, contemporary art.

Современная система продюсирования – это сложный социокультурный институт, то есть определенная форма организации деятельности в сфере создания и реализации интеллектуально-творчески-производственных проектов, направленных как на удовлетворение имеющихся духовных потребностей общества, так и на формирование новых. Очевидно, создание

любого творческого проекта и произведения требует привлечения ряда необходимых ресурсов: административных, финансовых, трудовых, технических и технологических. Но стартовым моментом, конечно, выступает идея, трудным поиском которой, как правило, занимается продюсер. Идея проекта должна отвечать интересам аудитории, возможностям команды создателей, особенностям зрительского восприятия, учитывающего и способы доставки. Безусловно, решение вопросов управления процессами создания и реализации творческого продукта, также находится в ведении продюсера. Учет данных факторов определяет необходимость большого объема знаний, умение работать с внушительными массивами информации, с результатами исследований, понимать социокультурные процессы, обладать определенными личностными характеристиками. Отметим также, что в процессе создания и реализации данных произведений участвуют не только продюсеры, но и непосредственно аудитория. Здесь наблюдается сложное взаимодействие и взаимовлияние. Так, продукт творческой и интеллектуальной деятельности не только удовлетворяет специфические потребности людей, но создает (путем моделирования новой культурной реальности) новые потребности и ожидания. Эти потребности, в свою очередь, могут трансформироваться в исключительно духовные (в том числе формирование фан-групп какого-либо проекта), и, кроме того, в материальные (приобретение предметов с символикой произведения, сувенирной продукции и др.), то есть части идеологии потребления.

Поэтому сегодня продюсер – это личность, специалист высокого уровня, способный не только инициировать творческий проект, но и управлять процессами его создания и реализации, гармонично сочетая творческую и коммерческую составляющие, принимающий на себя риск всего предприятия и ответственность за каждый этап, каждого работника творческо-производственной группы и т.д. Такой личностью, на наш взгляд, является Лин-Мануэль Миранда, американец пуэрториканского происхождения. К

такому убеждению мы пришли в результате анализа одного и самых громких и успешных на сегодняшний день бродвейских спектаклей. Речь о мюзикле «Гамильтон», в котором Лин-Мануэль совместил в себе функции композитора, автора стихов, автора пьесы, со-продюсера, со-режиссера и исполнителя главной роли, что является нонсенсом для Бродвея. Можно говорить, практически единственный аналогичный этому случай был с мюзиклом «Rent»: Джонатан Ларсен был автором и пьесы, и музыки, и стихов. [1]

Во многом успех или неудача театральной постановки зависит от деятельности продюсера, поскольку практически все производственные и деловые вопросы находятся в его ведении. И важно понимать, что бродвейский театр, по сути, является коммерческим, что требует высокого профессионализма, и потому каждый должен заниматься тем, что у него выходит лучше всего. И логичнее в связи этим объединить усилия талантливых и успешных композитора, либреттиста и режиссера, а не заниматься всем лично. Но Лин-Мануэль Миранда пошел «ва-банк» добился успеха.

История его успешной карьеры берет начало в раннем возрасте. Родившийся в 1980 году, Миранда с детства был окружен музыкой, в том числе альбомами с композициями из бродвейских мюзиклов, которые любили в его семье. Научившись читать на четвертом году жизни, он стал поглощать все виды информации: от книг до телерекламы, – а также вместе с сестрой учился музыке (фортепиано). Ко времени перехода в старшую школу Миранда уже начал сам писать и ставить собственные шоу. [2] Будучи второкурсником театроведческого направления в Уэслианском университете, он работает над мюзиклом «In the Heights» (англ. «В высотах»/«На высоте»/«В Хайтс» – игра слов, основанная на устойчивом выражении и названии нью-йоркского квартала, где разворачивается действие мюзикла), который впоследствии выиграл премию «Грэмми» (в номинации «Лучший альбом – музыкальное шоу» [3]) четыре премии «Тони» (номинации

«Лучший мюзикл», «Лучшая музыка и/или стихи», «Лучшая хореография» и «Лучшая оркестровка» [4]) и будет номинирован на Пулитцеровскую премию. [5] Прежде, чем мюзикл дебютировал на Бродвее, Миранда устроился работать учителем английского. «In the Heights» стартовал на офф-бродвейской сцене в 2007, и уже в начале 2008 переехал на Бродвей. Лину-Мануэлю Миранде еще не было 30 лет.

Действие мюзикла разворачивается в нью-йоркском квартале Вашингтон-Хайтс, где $\frac{3}{4}$ населения представлено латиноамериканцами (данные на 2009 год). [6] Лин-Мануэль Миранда, родившийся в Верхнем Манхэттене и выросший в Инвуде (нью-йоркский квартал, граничащий с Вашингтон-Хайтс, население также представлено латиноамериканцами на $\frac{3}{4}$ [7]), создал мюзикл о знакомых ему с детства улицах и людях. Среди продюсеров мюзикла – Кевин МакКоллум и Джеффри Селлер, также продюсировавших упоминаемый ранее мюзикл «Rent» (чей успех выражен в его попадании на 11 месте в списке самых длительных мюзиклов за всю историю Бродвея [8]). Джеффри Селлер позже выступил в качестве одного из продюсеров мюзикла Миранды «Гамильтон». [9]

Комментируя новую постановку в сравнении с предыдущей, Миранда отметил: «Мы не собираемся рассказывать историю соседа-иммигранта. Мы собираемся рассказать историю первого американского иммигранта и формирования страны» (англ.; здесь и далее – перевод Ефимовой Д.). [10] Успех мюзикла объясняется личностью самого Миранды, его подходом к созданию произведения: «Он не пишет с единственной целью блеснуть умом или показать себя. Не изобретая велосипед и не выдумывая сюжет, он вдыхает жизнь в историю и Александра Гамильтона, одушевляет его, заставляет его петь, делает его человеком на несколько часов» (англ.). [11]

Идея мюзикла о данной исторической личности зародилась у Лина-Мануэля Миранды летом 2007 года, когда он, будучи на отдыхе, прочитал восьмисотстраничную биографию Александра Гамильтона авторства Рона Чернова. Удивившись, что такая любопытная история жизни не получила

своего воплощения в качестве мюзикла, Миранда принялся за работу. [12] Вначале он хотел ограничиться рэп-композицией о дуэли Александра Гамильтона и Аарона Берра, но осознав роль слова в жизни Гамильтона, решил записать целый альбом в жанре хип-хоп о создании страны. [13]

Публично о новом мюзикле Лин-Мануэль Миранда заявил в мае 2009 года, когда был приглашен Барак Обамой на вечер поэзии и музыки в Белом доме. Целью выступления было исполнение музыки из первого мюзикла Миранды «In the Heights», однако он представил присутствующим свой замысел и черновую версию будущей открывающей композиции «Alexander Hamilton». [14] Публика приняла композицию и новость о «хип-хоп альбоме о первом министре финансов США» очень тепло, и работа была продолжена.

Таким образом, еще одной не типичной для Бродвея особенностью мюзикла стал выбор музыки – это уникальная смесь хип-хопа, R&B, дэнсхолла, фанка, а также музыки для мюзиклов. Сам Миранда объясняет так: «Я считаю, что рэп – единственный подходящий жанр для того, чтобы рассказать историю Гамильтона. Потому что в нем больше слов, чем в любом другом музыкальном жанре. Потому что у него есть ритм и он имеет определенную насыщенность, концентрированность» (англ.). [15]

Кроме того, Миранда отмечает, что хип-хоп и рэп – это музыка сегодняшнего дня, то есть даже посредством музыкального сопровождения он сближает Америку тогда и Америку сегодня. По этой же причине состав артистов мюзикла этнически разнообразен (так называемый color-blind casting). И это еще одна особенность, выделяющая «Гамильтона» среди многих постановок. Подбирая артистов для мюзикла, Миранда составил описания для кастинга, где требования большей части ролей начинались с неизменного «Non-white» («не белый/не белая»). [16] В основном финальный каст состоит из афроамериканцев и латиноамериканцев. В «мюзикле про мертвых белых мужчин» единственный «белый мужчина» – король Георг III, выступающий в качестве комического персонажа-антагониста. В интервью

Лин-Мануэль Миранда, комментируя кастинг, говорит о том, что конечная цель «Гамильтона», как и любого шоу, стереть грань между разворачивающейся историей и аудиторией. Почему бы не показать основателей страны такими, какой страна выглядит сегодня? [17]

Важно понимать комплекс элементов содержательного характера, примененный Лином-Мануэлем Мирандой в «Гамильтоне». Так, например, мюзикл имеет четкую драматургическую структуру без ущерба для исторической основы, что является важным аспектом при оценке адаптированной биографии известной личности. В первые пятнадцать секунд постановки зритель начинает сочувствовать герою и идентифицировать себя с ним. [18] Пусть сейчас он беден и несчастен, он обязательно добьется признательности и славы, как может добиться каждый. Это дает надежду. [19]

Дальше в тексте подчеркивается, что Гамильтон достиг своего упорством, трудом и умом, что делает акцент на ключевые ценности американского народа, но в этой постановке важен не только текст, но и подтекст. На сайте genius.com приведен практически построчный разбор слов мюзикла, представленный самим Лином-Мануэлем Мирандой. Автор объясняет все многочисленные аллюзии и исторические данные, присутствующие в тексте. Это позволяет вдумчивому зрителю более ясно увидеть перед собой картину происходящего, а главное – получить много новой информации. Можно с уверенностью говорить о том, что Лин-Мануэль Миранда рассчитывает не просто на рядового массового зрителя, но на человека достаточно умного и стремящегося к новым знаниям. В этом интеллектуальном наполнении мюзикла явно читается жест доверия и уважения к аудитории.

Говоря об уважении, следует отметить еще один аспект «Гамильтона»: внимание к женским персонажам. Помимо того, что в мюзикле есть три действующих и влияющих на сюжет девушки, имеющие имена и собственную мотивацию и говорящие не только о мужчинах (что означает

прохождение теста Бехдель [20]), в кордебалете мужчин и женщин практически равное количество, и выполняют они одинаковые функции. Таким образом, женщины оказываются на поле боя и на заседаниях Кабинета США, что исторически не соответствует действительности, но является отражением сегодняшнего дня.

Еще одна спорная тема, затрагиваемая в мюзикле, – упоминание о том, что практически все отцы-основатели США были рабовладельцами. Лин-Мануэль Миранда подчеркивает отдельные несоответствия, такие как факт наличия рабов у автора «Декларации независимости». Кроме того, автор использует в своих текстах реальные строчки из исторических речей и документов, что делает мюзикл фактологичным. Так, например, композиция «One Last Time» [21] включает в себя последние абзацы «Прощального послания» [22] Джорджа Вашингтона, а в композиции «The Reynolds Pamphlet» [23] цитируются выдержки из одноименного 95-страничного памфлета, написанного Александром Гамильтоном в 1797 г. в ответ на обвинения в коррупции. [24]

Композиция «Cabinet Battle #1» поясняет спор за или против создания национального банка и используется американскими преподавателями для того, чтобы разъяснять детям сложные или кажущиеся скучными вещи. [25] «Гамильтон» вызывает интерес к истории и раскрывает важный исторический период за два с половиной часа в понятной и интересной форме. Это способствует как просвещению аудитории, так и формированию позитивного образа страны тогда и страны сегодня.

«Гамильтон» – произведение, репрезентирующее совокупность достижений в сценических, культурных, гуманитарных и социальных сферах XXI века. Транснациональное и трансграничное признание и кассовый успех являются результатом лояльности различных слоев аудитории к постановке и более чем убедительно свидетельствуют о его несомненных художественных достоинствах.

Изучение личности современных продюсеров, особенностей их работы, тщательно анализируя созданные произведения (от момента зарождения идеи, до производственно-финансовых вопросов), дает возможность начинающим и даже опытным продюсерам вникнуть в процессы создания и реализации творческих проектов, избежать каких-то ошибок, учесть промахи и т.д. Но все это в итоге самым положительным образом должно сказаться как на развитии конкретного мюзикла и театра, так и в целом на театральное искусство, остающегося высоко востребованным в современном обществе.

Список используемой литературы:

1. Александр Журбин. Театр времен Обамы, часть вторая: Opening night мюзикла «Гамильтон». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://snob.ru/profile/28646/blog/96811>
2. Meet Lin-Manuel Miranda, the Genius Behind "Hamilton," Broadway's Newest Hit – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.smithsonianmag.com/arts-culture/lin-manuel-miranda-ingenuity-awards-180957234/?no-ist>
3. Grammy Awards winners – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.grammy.com/nominees/search?artist=&field_nominee_work_value=in+the+heights&year=2008&genre=All
4. Tony Awards 2008: The complete winners list – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ew.com/article/2008/08/06/tony-awards-2008-complete-winners-list>

5. Lin-Manuel Miranda: Scaling the Heights – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.broadway.com/buzz/6213/lin-manuel-miranda-scaling-the-heights/>
6. Washington Heights neighborhood in New York, New York (NY) – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.city-data.com/neighborhood/Washington-Heights-New-York-NY.html#ixzz4I6DUzxMa>
7. Northern Zone, South-of-the-Border Flavor – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nytimes.com/2009/03/01/realestate/01Living.html?_r=3&adxnnl=1&adxnnlx=1367480730-fGm/nNuIQoK4KSAC0+FvnQ&
8. List of the longest-running Broadway shows – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_the_longest-running_Broadway_shows
9. Hamilton at the Internet Broadway Database – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.ibdb.com/broadway-production-more/hamilton-499521>
10. Hip-hop and history blend for Broadway hit 'Hamilton' – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.pbs.org/newshour/bb/hip-hop-and-history-blend-for-broadway-hit-hamilton/>
11. Meet Lin-Manuel Miranda, the Genius Behind "Hamilton," Broadway's Newest Hit – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.smithsonianmag.com/arts-culture/lin-manuel-miranda-ingenuity-awards-180957234>
12. "Hamilton": A founding father takes to the stage – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=0wboCdgzLHg>
13. Lin-Manuel Miranda Goes Crazy For HOUSE and Hamilton – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.playbill.com/article/lin-manuel-miranda-goes-crazy-for-house-and-hamilton-com-192370>

14. Beach Read to Broadway! How Lin-Manuel Miranda Turned a History Book into Hamilton – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.playbill.com/article/beach-read-to-broadway-how-lin-manuel-miranda-turned-a-history-book-into-hamilton-com-355514>
15. Hamilton – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.cbsnews.com/news/hamilton-broadway-musical-60-minutes-charlie-rose-2/>
16. HAMILTON to Hold Broadway Auditions This Month; Read Lin-Manuel Miranda's Character Descriptions! – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.broadwayworld.com/article/HAMILTON-to-Hold-Broadway-Auditions-This-Month-Read-Lin-Manuel-Mirandas-Character-Descriptions-20150312>
17. Hip-hop and history blend for Broadway hit 'Hamilton' – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.pbs.org/newshour/bb/hip-hop-and-history-blend-for-broadway-hit-hamilton/>
18. Hamilton (Original Broadway Cast Recording) (2015) – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://genius.com/albums/Lin-manuel-miranda/Hamilton-original-broadway-cast-recording>
19. 5 things i learned from seeing Hamilton on Broadway. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.theproducersperspective.com/my_weblog/2015/12/5-things-i-learned-from-seeing-hamilton-on-broadway.html?nabe=5407561571893248:0
20. Тест Бехдель с примерами – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://womention.livejournal.com/58679.html>
21. One Last Time – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://genius.com/Lin-manuel-miranda-one-last-time-lyrics>
22. Washington's Farewell Address – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://en.wikisource.org/wiki/Washington%27s_Farewell_Address#1
23. The Reynolds Pamphlet – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://genius.com/Lin-manuel-miranda-the-reynolds-pamphlet-lyrics>

24. Draft of the “Reynolds Pamphlet”, [25 August 1797] – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

<http://founders.archives.gov/documents/Hamilton/01-21-02-0138-0001>

25. How Teachers Are Using ‘Hamilton’ the Musical in the Classroom – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

<http://ww2.kqed.org/mindshift/2016/03/14/how-teachers-are-using-hamilton-the-musical-in-the-classroom/>