

УДК 792+31

**Д.А. Ефимова,
И.Ю. Левитина**

Ефимова Дарья Анатольевна, студентка 4 курса направления режиссура кино и телевидения кафедры телерадиовещания ФТТИ Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), dantesartre@yandex.ru

Левитина Ирина Юрьевна, член Союза журналистов России, кандидат в члены Интернационального Союза писателей, кандидат педагогических наук, доцент кафедры телерадиовещания факультета телерадиовещания и театрального искусства Краснодарского государственного института культуры Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), otdelnauka@gmail.com.

СОВРЕМЕННАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН: ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

Проведено исследование биографических данных Лина-Мануэля Миранды, его вклада в современное социокультурное и медийное пространство, театральное искусство. Рассмотрены методы и механизмы работы современного продюсера. Были сделаны выводы о возможности выхода за пределы консервативного подхода к искусству. В результате работы стало ясно, какими чертами могут обладать в наши дни успешные автор и продюсер.

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

D. Efimova,

I. Levitina

Efimova Darya Anatolyevna, student 4 courses of the direction of cinema and television of department of TV and radio broadcasting of FTTI of the Krasnodar state institute of culture (Krasnodar, 40-letiya Pobedy St., 33), dantesartre@yandex.ru

Levitina Irina Yurevna, member of the Union of journalists of Russia, candidate for members of the International Writers' Union, candidate of pedagogical sciences, associate professor of TV and radio broadcasting of faculty of TV and radio broadcasting and theater of the Krasnodar state institute of culture Krasnodar, 40-letiya Pobedy St., 33), otdehnauka@gmail.com.

**MODERN THEATRICAL PERFORMANCE
AS SOCIOCULTURAL PHENOMENON:
FEATURES OF CREATION AND REALIZATION**

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.

Keywords: producing, theater, musicals, Broadway, contemporary art, equality.

Информационный характер глобализации обуславливает взаимопроникновение средств, методов и механизмов реализации различных проектов в условиях не сепарированного рынка. Данное положение справедливо для подавляющего большинства сфер деятельности и особенно показательно в случае рассмотрения творческой среды.

Массовая культура способствует непрерывному возрастанию повседневной театрализации жизни, принимающей многообразные формы: от шоу на сцене до драматургически выстроенных событий на политической арене. Через призму многоаспектного анализа одного частного случая музыкального спектакля можно увидеть эволюцию как театра вообще, так и целого ряда социокультурных практик, нашедших не абстрактное, а вполне реальное воплощение.

Мюзикл «Гамильтон» в таком ключе представляется моделью, на примере которой возможно выявить комплекс успешно действующих технологий и механизмов, вобравших в себя целый ряд развивающихся во времени теорий, положений, прав и практик.

Сегодня основная часть театральной жизни США сосредоточена на Бродвее в Нью-Йорке. Бродвейский театр – устойчивое определение особого вида коммерческого театрального искусства. Под данное определение попадают около четырех десятков театров, расположенных в так называемом Театральном квартале на Бродвее, на острове Манхэттен в Нью-Йорке. Именно этот комплекс театров считается основой американской театральной культуры, а также вершиной успеха для американского театрального деятеля. Современный бродвейский театр – это, прежде всего, мюзиклы. Именно данный музыкально-театральный сценический жанр, во многом ставший самостоятельным благодаря Бродвею, является максимально эффективным и эффективным.

Мюзикл представляет собой произведение и представление, сочетающее в себе музыкальное, драматическое, хореографическое и оперное искусства. Несмотря на то, что английский термин «мюзикл» является сокращением от «музыкальной комедии», он может представлять собой также трагедию, фарс или драму [1]. Характерной особенностью мюзикла, отличающей его от других разновидностей драматических произведений музыкального театра, является синтетичность: вокальные, танцевальные номера, музыкальное сопровождение служат в мюзикле

равноправными средствами раскрытия и передачи содержания, не являясь самодостаточными [2]. Это крайне важное положение для понимания всей значимости каждого отдельного творческого работника, принимающего участие в создании сложного и многоаспектного произведения, которым, в конечном счете, является мюзикл.

Еще одна особенность Бродвея – так называемый «принцип известности». Он подразумевает создание мюзиклов по известным литературным произведениям или мультфильмам, об известных личностях, а также постановку успешных европейских мюзиклов; кроме того, этому принципу отвечают знаменитые имена в афишах. Таким образом, привлекается массовый зритель, который с большей вероятностью пойдет на представление, вызывающее у него «радость узнавания».

Любопытно, что подавляющая часть бродвейских постановок, за исключением только европейских (которые, тем не менее, часто проходят определенные стадии трансформации по пути к Бродвею), направлены на трансляцию простой мысли: американцы – самые счастливые, богатые и свободные люди в мире. Мюзиклы довольно часто просты для понимания, что диктуется разнородностью публики. Обращение к «вечным темам» и мифам позволяет охватить максимально широкую аудиторию.

Мюзикл чаще всего стационарен, что объясняется сложностью декораций и механизмов сцены, которые являются неизменной частью шоу. Это одна из причин, по которой Бродвей стал практически монополистом: любой человек, желающий посмотреть полноценный «бродвейский» мюзикл, должен приобрести билеты и приехать в Нью-Йорк. Существуют гастрольные туры, сильно проигрывающие по масштабу и эффектности, и потому ценители предпочитают платить за качественное шоу на одной из бродвейских сцен [3].

Не вызывает сомнений определяющая роль продюсера в существовании и успехе бродвейской постановки. Профессия театрального продюсера охватывает максимально широкий спектр практической

деятельности: от выбора идеи либо литературного или иного источника для постановки до подбора персонала и малейших бытовых деталей, складывающихся в процесс реализации мюзикла. Поиск меценатов, аренда помещений, покупка прав у авторов мюзиклов – также важные составляющие профессии [4].

Для осмысления продюсерской профессии и роли важно понять специфику данного института на практике, и во многом спорный, но, несомненно, успешный мюзикл «Гамильтон», созданный Лином-Мануэлем Мирандой (2015) является хорошим примером и настоящим «зеркалом» профессии, подчеркивающим ее важность.

Говоря о создателе «Гамильтона», мы подразумеваем действительно одного человека. Лин-Мануэль Миранда 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 единственная подобная ситуация была в случае с мюзиклом «Рент»: Джонатан Ларсен был автором и пьесы, и музыки, и стихов [5]. Коммерческая сущность бродвейского театра предполагает, что каждый должен заниматься тем, что у него выходит лучше всего, в связи с чем логичнее скооперироваться отличному композитору, знаменитому либреттисту и качественному режиссеру, чем тянуть все на себе самом. Лин-Мануэль Миранда пошел ва-банк и сорвал куш. Идея мюзикла о данной исторической личности зародилась у автора летом 2007 года, когда он, будучи на отдыхе, прочитал восьмисотстраничную биографию Александра Гамильтона за авторством Рона Чернова. Удивившись, что такая любопытная история жизни не получила своего воплощения в качестве мюзикла, Миранда принялся за работу [6].

Второй особенностью «Гамильтона» является то, что в центре его находится не самый популярный исторический образ – не один из президентов США, например, а Александр Гамильтон, один из отцов-основателей Соединенных Штатов Америки, единственный не-президент,

изображенный на долларовых купюрах. Полемика Гамильтона с Томасом Джефферсоном, автором «Декларации независимости» и одним тех людей, который сформулировал и таким образом сформировал основные американские ценности, значительно стоила ему репутации в последующих веках.

Еще одной не типичной для Бродвея особенностью мюзикла стал выбор музыки. Музыкальная часть шоу состоит из уникальной смеси хип-хопа, R&B, дэнсхолла, фанка, а также музыки для мюзиклов. Определяющими направлениями стали хип-хоп и рэп, что сама 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.; здесь и далее – перевод автора) [7]. 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-blindcasting*). 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») [8]. В основном финальный каст состоит из афроамериканцев и латиноамериканцев. Таким образом подчеркивается и обостряется тот факт, что США – это, по сути, созданная иммигрантами страна для иммигрантов. В «мюзикле про мертвых белых мужчин» единственный «белый мужчина» – король Георг III, выступающий в качестве комического персонажа. Сам Лин-Мануэль Миранда – пуэрториканец [9], и история Гамильтона важна для него в таких деталях, как иммигрантский статус последнего [10].

В интеллектуальном наполнении мюзикла явно читается жест доверия и уважения к аудитории. Вообще уважение пронизывает все аспекты

постановки. Еще одной особенностью «Гамильтона» является внимание к женским персонажам. Помимо того, что в мюзикле есть три действующих и влияющих на сюжет героини, имеющие имена и собственную мотивацию и говорящие не только о мужчинах (что означает прохождение теста Бехдель [11]), 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.

Серьезно нарушает каноны истории также избегание упоминаний о том, что практически все отцы – основатели США были рабовладельцами. Однако Лин-Мануэль Миранда не замалчивает эту тему, но даже подчеркивает отдельные несоответствия, такие как факт наличия рабов у автора «Декларации независимости». Так, в композиции «Cabinet Battle #1» присутствуют слова Гамильтона, которые Миранда комментирует следующим образом: «Эти строчки действительно выглядят так, как если бы мы благодаря машине времени смогли раскрыть глаза на правду настоящему Джефферсону – те вещи, которые мы никогда не сможем ему сказать» (англ.) [12] – он говорит, что Джефферсон не платит за труд и эксплуатирует рабов.

Кроме того, Лин-Мануэль Миранда использует в своих текстах реальные строчки из исторических речей и документов, что делает его мюзикл фактологичным. Так, например, композиция «One Last Time» [13] включает в себя последние абзацы «Прощального послания» [14] Джорджа Вашингтона, а в композиции «The Reynolds Pamphlet» [15] цитируются предложения из одноименного 95-страничного памфлета, написанного Александром Гамильтоном в 1797 г. в ответ на обвинения в коррупции [16]. 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 [17]. «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.

Показательно для состояния современной массовой культуры не только то, что все вышеперечисленные и ряд иных решений нашли свое отражение в мюзикле, но и факт принятия «Гамильтона» на разных уровнях. Помимо того, что это один из самых кассовых мюзиклов Бродвея [18], постановка получила большое количество наград, в том числе самых престижных и важных.

Важной частью мюзикла является общение с аудиторией. «Гамильтон» не ломает «четвертую стену», но когда сестры Скайлер поют о том, что «мы счастливы жить сейчас, история свершается в величайшем городе мира», подразумевая скорее современный Нью-Йорк, чем Нью-Йорк XVIII века, – чем это не прямое обращение к аудитории? Такое обращение происходит не только со сцены, но и за ее пределами. Команда мюзикла демонстрирует многообразные аспекты эффективного взаимодействия с различными видами аудитории: и в жизни, и в Интернете, – что можно воспринимать как продуктивные методы продвижения музыкального спектакля. Одним из самых показательных примеров живого взаимодействия является Нам 4 Нам – выступления специальных гостей и артистов мюзикла «Гамильтон» перед билетной лотереей [19]. Учитывая высокую цену на билет (доходящую до \$1500, средняя цена билетов в партере превышает \$800) [20], было принято решение устраивать лотерею с возможностью выиграть два билета на мюзикл по цене «один Гамильтон» (Гамильтон изображен на купюре в \$10, соответственно, такова цена счастливых билетов в первом ряду) [21]. Это не первый подобный опыт на Бродвее [22], но интерес представляет совокупность методов.

Рассматриваемые механизмы реализации и продвижения мюзикла интересны не как элементы отдельного американского проекта. В качестве анализа был выбран мировой центр постиндустриальной цивилизации, осмысление культурной практики которого дает направление для работы уже

практической. Взаимопроникновение методов в самых различных сферах деятельности, обусловленное глобализацией и ее информационным характером в частности, позволяет считать, что исследование идеальной модели, какой является безусловно успешный мюзикл «Гамильтон», допускает возможность извлечь при продюсерском подходе применимый к каждому конкретному случаю комплекс технологий и механизмов, требующий определенной доли модификации для каждого конкретного случая.

Театр становится ведущей формой производства в условиях театрализации жизни в целом, роста популярности шоу как необходимого элемента медиа и повседневного существования. Художественное произведение, доказывает нам американская модель театра, может быть в современном обществе не только окупаемым, но и самодостаточным, и самофинансируемым. Данные положения немаловажны в свете возрастания роли игрового начала в реальной жизни, провоцируемого в том числе массовой культурой.

Одна из особенностей американского театра – обращение к насущным, актуальным, современным проблемам, в том числе через стилизацию и реинтерпретацию различных форм, сюжетов, постулатов. Как показывают кассовые сборы бродвейских мюзиклов, такая модель не только имеет место, но и работает в рамках существования коммерческого искусства. Американский театр все время направлен на обратную связь со зрителем; спектакль хорош тогда, когда зал полон. Высокая планка качества художественных произведений поддерживается как театральной критикой, имеющей определяющее значение для Бродвея, так и многочисленными премиями, выделяющими среди десятков постановок лучшие.

Пример «Гамильтона» доказывает, что можно добиться успеха, не «сглаживая углы», а подчеркивая определенные черты, присущие общественному облику. Этот в высшей степени патриотичный, исторический в той же мере, в какой и современный, мюзикл демонстрирует удивительную

силу толерантности в качестве движущей силы художественного произведения. Для многонациональной России это должно служить примером создания собственных постановок, которые раскрывали бы сущность государственного устройства, политического курса, исторических закономерностей. История России может служить неисчерпаемым источником сюжетов, которые могли бы, как в случае с «Гамильтоном», повысить престиж страны, вызвать интерес к истории, поставить перед зрителем важные, насущные проблемы. Следует также упомянуть богатую историю субъектов Российской Федерации, которые в форме мюзикла могли бы популяризовать местную культуру и способствовать многостороннему развитию региона, укреплению гуманитарных связей и международному сотрудничеству.

Список использованной литературы и примечания:

1. *Владимирская А.* Оперетта. Звездные часы. Спб.: Лань, Планета музыки, 2009. С. 5–6.
2. Мюзикл. URL: http://musicals.ru/about_genre/dictionary/musical
3. Как это делается. URL:
<http://school1745.narod.ru/creative/music/musicals/article3.html>
4. Продюсер. URL: http://musicals.ru/about_genre/dictionary/producer
5. Александр Журбин. Театр времен Обамы. Часть вторая: Openingnight мюзикла «Гамильтон». URL:
<https://snob.ru/profile/28646/blog/96811>
6. «Hamilton»: A founding father takes to the stage. URL:
<https://www.youtube.com/watch?v=0wboCdgzLHg>
7. Hamilton. URL: <http://www.cbsnews.com/news/hamilton-broadway-musical-60-minutes-charlie-rose-2/>

8. HAMILTON to Hold Broadway Auditions This Month; Read Lin-Manuel Miranda's Character Descriptions! URL:

<http://www.broadwayworld.com/article/HAMILTON-to-Hold-Broadway-Auditions-This-Month-Read-Lin-Manuel-Mirandas-Character-Descriptions-20150312>

9. Lin-Manuel Miranda: Scaling the Heights. URL:

<http://www.broadway.com/buzz/6213/lin-manuel-miranda-scaling-the-heights/>

10. Hip-hop and history blend for Broadway hit 'Hamilton'. URL:
<http://www.pbs.org/newshour/bb/hip-hop-and-history-blend-for-broadway-hit-hamilton/>

11. Тест Бехдель с примерами. URL:

<http://womention.livejournal.com/58679.html>

12. CabinetBattle #1. URL: <http://genius.com/7856434>

13. OneLastTime. URL: <http://genius.com/Lin-manuel-miranda-one-last-time-lyrics>

14. Washington'sFarewellAddress. URL:

https://en.wikisource.org/wiki/Washington%27s_Farewell_Address#1

15. TheReynoldsPamphlet. URL: <http://genius.com/Lin-manuel-miranda-the-reynolds-pamphlet-lyrics>

16. Draftofthe "ReynoldsPamphlet", [25 August 1797]. URL:
<http://founders.archives.gov/documents/Hamilton/01-21-02-0138-0001>

17. How Teachers Are Using 'Hamilton' the Musical in the Classroom.
URL: <http://ww2.kqed.org/mindshift/2016/03/14/how-teachers-are-using-hamilton-the-musical-in-the-classroom/>

18. Сборы бродвейских мюзиклов сезона 2015–2016 годов за неделю перед объявлением номинантов на премию «Тони». URL:
<http://blog.musicals.ru/2016/05/03/pre-noms-grosses-2016/>

19. #Ham4Ham. URL: <http://blog.musicals.ru/category/video/ham4ham/>

20. Performance Schedule. URL:
<http://www.hamiltonbroadway.com/index.php#tickets>

21. Гамильтон за Гамильтона. URL:

<http://blog.musicals.ru/2015/01/15/hamilton-for-a-hamilton/>

22. 20 dollarsbill. URL: <http://blog.musicals.ru/2010/08/10/20-dollars-bill/>