

ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ КУКОЛЬНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ

Калашникова А. В.

г. Минск, Республика Беларусь

The article devotes to actual problem of dramatic art and analyses to tendency of the theatrical process in Belarus on an example of the puppet theater. The Belorussian puppet theater has old and an interesting story. From the moment of existence of puppet representations music always was an important component of theatrics of puppet theatre. The author analyzes problems of the musical organization of performance, the theaters of puppet presented at the VI International festival in Minsk, and interaction of modern Belorussian puppet theater and professional composers.

Белорусский театр кукол имеет давнюю и интересную историю. Современные спектакли в профессиональных кукольных театрах республики разнообразны по тематической и жанровой направленности, отличаются высокой степенью использования выразительных средств других видов искусств, а также новых технических достижений, неизменными, остаются только главные, определяющие специфику жанра, выразительные средства кукольного театра – это театральная кукла, пластичность и музыкальность. Исследователи театра кукол (Н. Смирнова, М. Королёв,

Б. Голдовский, С. Юркевич и др.) отмечают, что природа театральной куклы такова, что кукольное представление может существовать, без слов и даже без драматургии, но не мыслит своего существования без музыкальности и пластичности.

Режиссеры и театроведы признают музыку одним из важнейших компонентов спектакля: тенденцией театроведения (Т. Орлова, Л. Громыко, Т. Комонова) в последнее время стало рассмотрение, наряду с актерской игрой и режиссурой, музыкальных параметров спектакля. Актуальная проблематика, связанная с музыкой драматического театра, отражена в научных статьях и монографиях Н.А. Ювченко, однако, специальных исследований, посвященных музыке в театре кукол, практически не встречается, и даже театральная критика, анализируя кукольное представление, зачастую обходит вниманием вопросы функционирования музыки в современном кукольном спектакле. Не разрабатываются вопросы взаимодействия театра и композитора и в театральном менеджменте: критерии выбора краткосрочного или долгосрочного сотрудничества, виды стимулирования, варианты взаимовыгодного сотрудничества, вопросы брендинга композитора с помощью рекламы спектакля и др. Проблема сотрудничества с композиторами, создающими музыку для постановок театра кукол, стоит сегодня не менее остро, чем проблема отсутствия драматургов, пишущих для этого театра. К сожалению, даже на афишах и в театральных программах все реже удается обнаружить фамилию автора музыки к спектаклю, как и при перечислении создателей сценического произведения в театральной рецензии указываются фамилии режиссера, драматурга, но очень редко встречается фамилия композитора. Безусловно, данная ситуация не может не сказываться на снижении качества постановок и уже в связи с этим выявляется целый ряд проблем искусствоведческого характера:

- осмысление новых жанровых видов спектаклей с использованием музыки (например, кукольный мюзикл, рок-опера и др.);
- специфика использования «живой» музыки в контексте сценического произведения в театре кукол;
- формирование музыкально-сценической драматургии кукольного спектакля с помощью сочетания оригинальной музыки и музыкального монтажа;
- проблема интерпретации музыкального фольклора на кукольной сцене;
- взаимосвязь образа, пластики, технических возможностей куклы и музыкальной характеристики персонажа и др.

Музыка во все периоды развития театра кукол присутствовала в различных видах представлений в качестве темпо-ритмической основы действия, а также как средство создания и отражения сценической атмосферы и характеристики настроения персонажей. Более чем столетняя белорусская театральная практика, по мнению Н.А. Ювченко, показывает, что «музыка является существенным драматургическим фактором сценических композиций, содействующим эволюции национального театрального искусства» [1, с. 9]. Как и в драматическом театре, роль важного музыкально-звукового параметра кукольного спектакля выполняет как музыка, специально написанная белорусскими композиторами для театральных постановок, так и музыка аранжированная, подобранная, переосмысленная, что также важно в музыкальной организации спектакля. Сочетание оригинальной музыки и музыкального монтажа во многом определяет идейно-эстетическую нюансировку спектакля, формирует основу его музыкально-сценической драматургии [1, с. 10].

Внимание к музыкальной организации постановок в белорусском театре кукол формировалось благодаря музыкальным особенностям национальной драматургии. Ее традиции, заложенные в представлениях старинного батлейного театра, в произведениях Я. Борщевского, В. Дунина-Марцинкевича, В. Голубка, Я. Коласа, Я. Купалы, были продолжены в творчестве современных драматургов театра кукол: В. Вольского, В. Вертинского, С. Ковалева. Народные мелодии стали

яркой частью представлений профессионального белорусского театра кукол с первых лет его существования в Гомеле (1938), а затем в Минске (Государственный театр кукол БССР (1950)). Первое десятилетие творчества молодого коллектива отличалось освоением сказочного репертуара. В 1952 г. театр обращается к белорусской сказке В. Вольского «Дед и Журавль», которая становится, как и когда-то в театре гомельских кукольников, первым обращением к национальной драматургии. Но, спустя десятилетие, произведение увидели по-новому и придали ему более глубокое прочтение. По признанию режиссера спектакля С. Мерзлякова, выстроить действенную линию всей сценической постановки помогла чудесная музыка Е. Тикоцкого, основу которой составили обработанные композиторами белорусские народные мелодии.

Творческая команда, в которой заметную роль стали играть композиторы, сформировалась к началу 60-х гг., она в значительной степени способствовала становлению профессионализма театра кукол в республике. В монографии искусствоведа М. Колодинского «Театр кукол Советской Белорусии» (1976) подчеркивается, что период начала деятельности Государственного театра кукол БССР в Минске (1950–1962) отмечен ярким «соавторством» известных режиссеров, художников, актеров и композиторов. В разное время постановщиками спектаклей являлись А. Аркадьев, С. Мерзляков, Д. Светильников, А. Лелявский и др., их оформляли сценографы А. Марикс, И. Пешкур, Л. Быков и др., а музыку специально для кукольных спектаклей писали замечательные белорусские композиторы Е. Тикоцкий, Ю. Семеняко, Л. Абилювич, И. Кузнецов [2, с. 48].

Музыка, цвет и движение – компоненты, которые с начала 70-х гг. все больше начинают определять стилистику постановок театра. Так, например, среди театральных премьер 1973 г. в Гос. театре кукол БССР постановка трех *одноактных балетов*, бесспорно, являет собой пример интереснейшего творческого эксперимента [2, с. 108]. При анализе театральных рецензий и научных статей 70–80-х гг., посвященных театру кукол, обращает на себя внимание тот факт, что если спектакль являлся этапными в развитии данного театрального жанра, то критики и специалисты в своих отзывах обязательно отмечали и детально описывали музыкальную партию постановки. (Эта простая и понятная закономерность уже практически не прослеживается в театральной критике последующих десятилетий).

Со многими кукольными театрами республики на протяжении 80–90-х гг. очень успешно сотрудничает замечательный белорусский композитор В. Кондрусевич. Результатом совместного творчества явились знаковые в репертуаре белорусских театров кукол постановки: «Буря» Гос. театр кукол (реж. Ал. Лелявский), «Кентервильское привидение» Гродненский обл. театр кукол (реж. Л. Андреев) и др. В. Кондрусевич очень тонко чувствует специфику театра кукол и, благодаря музыке, спектакль приобретает особую целостность, становится оригинальным сценическим произведением. (К сожалению, в последнее время композитор больше сосредоточен на работе с эстрадными исполнителями.)

Современный период развития искусства театра кукол характеризуется усилением внимания к музыкальному фактору в спектакле. Это ярко продемонстрировал VI Белорусский международный фестиваль театров кукол (Минск, 2010 г.), на котором были широко представлены спектакли с использованием живой музыки и даже новый белорусский мюзикл. Белорусский театр «Лялька» (Витебск) осуществил постановку детского музыкального спектакля «Цветик-семицветик» (сказка В. Катаева в переводе на белорусский язык, реж. В. Климчук, инсценировка и текст песен П. Ламана). Специально написанная композитором О. Запётневым музыка к спектаклю тонко подчеркнула сценографическое решение А. Сидоровой и О. Сидорова и помогла создать очень светлый и запоминающийся детский спектакль-праздник.

На фестивале были представлено также зарубежные и совместные постановки, в которых включение живой музыки и музыкантов в содержательную канву спектакля обеспечило им запо-

минаемость, высокий художественный уровень, новаторство режиссуры. В совместном проекте «Золушка. Отрывки из её дневника» Мини Театр (Любляна) (Словения-Беларусь), который поставил белорусский реж. А. Лелявский, один из актёров сопровождает всё происходящее на сцене игрой на аккордеоне. Следует признать, что она далека от совершенства, но замечательным образом отображает настроение Золушки, которая разыгрывает с помощью кукол, напоминающих напольные шахматные фигуры, свою жизненную шахматную партию (которую, как известно, она и выиграла). Актёр «Театра в чемодане» (Таллинн, Эстония) с удовольствием демонстрировал свои вокальные данные, распевая песенки под собственный аккомпанемент на гитаре, в детском монспектакле «Спящая красавица».

Белостокский театр кукол (Польша) и Duda Paiva Puppetry & Dance в спектакле «Фасад» вывел на сцену квартет, в исполнении которого звучала известная музыка, начиная от популярных народных польских и русских песен до танго и современных мировых хитов. Существование музыкантов вместе с куклами и актёрами было органично и, вместе с тем, спорно, но малопривлекательные внешне, но красивые душой, герои-куклы убедили зрителей, что спектакль «Фасад» был достойным вариантом для открытия международного форума кукольников.

Постановки известных и опытных белорусских режиссёров О. Жюгжды, Р. Гольдмана, В. Климука, как всегда, выделялись серьёзным и повышенным вниманием к музыке в спектакле и звукошумовому оформлению. Так, звукозрительное построение масштабного спектакля «Маленькое зеркало пана Твардовского» (Гродненский обл. театр кукол) в постановке интернациональной группы: пьеса С. Ковалева (Беларусь), постановка О. Жюгжды (Беларусь-Литва), сценография - Л. Микина-Прободяк (Беларусь-Россия), музыка Б. Щепаньского (Польша) строилось по двум линиям – по горизонтали развивался сюжет, по вертикали – его образное воплощение. При этом возникало чувственное соответствие между звуком и изображением, что создавало необходимую загадочную атмосферу сценического произведения, рассказывающего историю про вечную любовь короля Августа Жигимонда и Барбары Радзивил и черную зависть.

В то же время фестиваль показал, что в театрах кукол республики назревает целый ряд серьёзных проблем, связанных с недооценкой новым поколением режиссёров, актёров, руководителей театра кукол, значения музыкально-звукового параметра постановки и роли композитора как создателя оригинальной музыки для театра кукол (проще и дешевле записать фонограмму из популярных мелодий, чем приглашать композитора).

Конечно, кукольный театр не филармония, зритель приходит не для того чтобы слушать музыку, а по-прежнему – за зрелищем и катарсисом. Но ведь любой спектакль начинается и заканчивается музыкой. Национальный колорит, темпо-ритм, настроение тоже создаёт музыка, т. е. музыка – это тот важный компонент, который, не выступая на первый план, придаёт цельность и завершенность сценического произведения в театре кукол. Формировать музыкальный и эстетический вкус маленьких зрителей кукольных спектаклей должны профессионалы, среди которых обязательно должны быть профессиональные композиторы.

Литература

1. Ювченко, Н.А. Музыка в драматическом театре Беларуси: XX – начало XXI века / Н.А. Ювченко. – Минск: Беларус. навука, 2007. – 220 с.
2. Каладзінскі, М.А. Тэатр лялек Савецкай Беларусі / М.А. Каладзінскі; пад рэд. А.В. Сабалеўскага. – Мінск: Навука і тэхніка, 1976. – 176 с.