

Лохмакова А.С., студ. гр. 415 ФТБК и СИ
БГУКИ
Научный руководитель – Ренанский А.Л.,
профессор

SOUNDRAMA КАК ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА

SounDrama — это новый синтетический жанр театрального искусства, где главным действующим лицом становится именно звук и те структуры, которые образуют разные звуки. Первая структура — этническая, фольклорная. Вторая структура — это музыкальная классика. Третья структура — это текст в авангардном звучании (это может быть речитатив, интонационное искажение, текст можно даже не слышать, он становится уже неважен). Но наиболее компетентные критики считают, что говорить о совершенно новом жанре в данном случае не стоит: *SounDrama* — это бренд, громкое название для привлечения публики, за которым скрывается музыкальный спектакль, в котором, тем не менее, присутствует определённая доля новаций.

Создателем *SounDrama* является актёр, музыкант, режиссёр – Владимир Панков (родился 4 июля 1975 года). Единство музыки и драмы в его спектаклях неслучайно. Уже с 12 лет В. Панков занимался изучением традиционной русской музыки, участвовал в экспедициях по сбору русского фольклора. Режиссёр играет на многих музыкальных инструментах, владеет навыками музыкальной импровизации в разных жанрах. Театральное образование он получил в ГИТИСе, закончив актёрскую мастерскую О. Л. Кудряшова в 1999 г., в течение четырёх лет работал в Московском государственном театре эстрады.

В 2000 г. В. Панков создал музыкальную группу «Пан-квартет». В 2003 году коллектив пополнился ещё тремя музыкантами. За время существования группы она приняла участие в записи музыки более чем к 30 спектаклям в таких театрах, как МХАТ им. А.П. Чехова, Театр им. А.С. Пушкина,

Российский академический Молодёжный театр, «EtCetera», «Современник» и других.

В 2003 году усилиями участников «Пан-квартета» родилась студия *SounDrama*. Название студии (а вместе с ней и «нового» жанра) появилось в процессе работы над спектаклем «Красной ниткой», который был поставлен в Центре драматургии и режиссуры совместно с Театром Док.тор. Авторам спектакля хотелось найти его точное жанровое определение, поскольку «Красной ниткой» нельзя было отнести ни к мюзиклу, ни к драматическому представлению.

К настоящему времени режиссёр В. Панков со своей студией выпустил четырнадцать спектаклей в жанре *SounDrama*, которые можно отнести к разным периодам творчества.

Первый период можно было бы назвать «новодрамовским». Его составляет трилогия по современной драматургии: «Красной ниткой» (2003 г.), «Док.тор» (2005 г.), «Переход» (2005 г.). Для этого периода характерно тяготение к документальному театру, который поднимает острые социальные проблемы современности. К этой же группе можно отнести и выпущенный в 2010 году спектакль «Я, пулемётчик» по пьесе Юрия Клавдиева.

Второй период можно было бы назвать «классическим». Он начинается со спектакля по рассказу Булгакова «Морфий» (2006 г.) и заканчивается постановкой по поэме Алишера Навои «Семь планет» (2010 г.). Сюда же входит и спектакль «Свадьба», премьера которого состоялась 20 февраля 2009 года в Национальном академическом театре им. Янки Купалы. Вот как Владимир Панков комментирует обращение *SounDram*'ы к классике: «Это нормальный процесс: ты начинаешь с современной драматургии, с размышлений о сегодняшнем дне — и потихонечку переходишь к классике, начинаешь в ней находить сегодняшнее» [3]. «Классический» — самый спорный период развития жанра, но и самый плодотворный. Именно в соприкосновении с классикой были выработаны многие отличительные

черты *SounDram'*ы, на классическом материале основаны лучшие её образцы и самые провальные эксперименты.

Следующий период в развитии *SounDram'*ы можно обозначить как «экспериментальный». Сюда входят антрепризный спектакль «Территория любви» (2009 г.) по пьесе Майкла Кристофера и недавно выпущенный спектакль по роману Шодерло де Лакло «Опасные связи» (преьера состоялась 7 апреля 2011 г.) в постановке хореографа Сергея Землянского, где основным средством сценической выразительности стал современный танец. Спектакли, задающие столь разные направления, объединены в одну группу, поскольку ещё неизвестно, получают ли эти новые течения внутри *SounDram'*ы своё дальнейшее развитие или так и останутся на уровне эксперимента.

Каковы основные стилевые и жанровые особенности *SounDram'*ы? Прежде всего, это доминанция музыкального текста над литературным. Музыкальный текст, помимо собственно музыки, составляют звуки, извлекаемые из любого находящегося на сцене предмета, голоса актёров и мелодика самого языка. Это преобладание звука над словом и порождает споры. Создателей *SounDram'*ы упрекают в том, что, обращаясь к произведениям классиков литературы, они отодвигают сам литературный текст на второй план; увлекаясь созданием «звуковой среды», забывают о сюжете, «оставляя публику в тихом недоумении по поводу смысла происходящего» [2], литературный текст очень часто невозможно просто расслышать.

Отвечая на вольные или невольные вопросы оппонентов В. Панков говорит: «Самое важное в *SounDram'*е, что это коллективный процесс, здесь нет канонов, каждый человек привносит своё, каждый фантазирует, это абсолютная импровизация, из которой получают произведения»[5]. Например, спектакль купаловцев «Свадьба» смотрится как большая импровизация свадебных гостей, которые на ходу придумывают себе развлечения, поэтому сцены спектакля выглядят как мозаичный рисунок, как

разрозненные фрагменты, связанные одной темой — свадьба. Это говорит о постмодернистских началах *SounDram*'ы, так как мозаика и фрагментарность — знаковые признаки эстетики постмодернизма.

Для жанра *SounDram*'ы характерна гротесковая стилистика. В таком ключе, например, решено начало спектакля «Переход», где «обращённый к Путину вопль подмосковных проституток, безнаказанно изнасилованных московскими ментами, воспринимается как письмо к Богу»[4]. В спектакле «Свадьба» гротеск проявляется в способе существования большей части актёров на сцене, в символическом выборе на роль невесты актрисы Зинаиды Зубковой: «Для данного спектакля она представляет собой идеальное противоречие: внешняя хрупкость, практически тщедушность, наконец, старость, так отталкивающая жениха, «...» но вместе с тем потрясающее достоинство в движениях и глубокий, проникновенный, успокаивающий голос», — пишет белорусский критик Алексей Стрельников.

Один из характерных приёмов *SounDram*'ы — это разделение одной роли на нескольких актёров. Выделяются лишь главные персонажи, которые становятся своеобразными протагонистами, а остальные актёры и музыканты представляют собой некое подобие античного хора, который комментирует действие и поддерживает героя. С другой стороны, хор исполняет довольно сложную звуковую партитуру.

Широко используется создателями *SounDram*'ы и приём «театр в театре»: музыканты в концертных костюмах сидят прямо на сцене, а иногда даже принимают участие в сценическом действии; декорации часто включают в себя те пространства сцены, которые обычно скрыты от зрителей; на сцене открыто используются технические средства, спектакли начинаются ещё до того, как все зрители заняли свои места. Например, в купаловской «Свадьбе» в то время как зрители проходят в зрительный зал, на авансцене «раздвоенные» мамы и невеста как некое магическое заклинание повторяют странный текст: «Раз, два, три, чатыры...»

В последних спектаклях студии *SounDrama* появилась игра с различными языками. Где-то это оправдано, как, например, в цветаевском «Молодце», ведь поэма написана на двух языках — русском и французском, а где-то становится просто театральным приёмом, как в «Ромео и Джульетте». В «Свадьбе» по пьесе Чехова тоже звучит два языка — русский и белорусский. Двужычие оправдывается концепцией спектакля: по задумке Панкова жених — москвич, а невеста и её родня — белорусы.

В *SounDram*'е поощряется универсальность актёра, его отзывчивость к эксперименту и способность к импровизации. В. Панков говорит: «Для меня актёр — музыкальный инструмент. Спектакль — это оркестр. Каждый может играть соло, а может в группе. А я режиссёр-дирижёр» [1].

Список использованной литературы:

1. Вайншток, О. «Владимир Панков: «Я не могу играть, когда зрители выпивают» / О. Вайншток // [Театрал](#) — 2007. — 3 июля.
2. Карась, Алёна // Российская газета — 13. 09. 2007
3. Нетупская, Ольга «SounDrama с одним большим D» // «Страстной бульвар, 10», 1.03. 2007
4. Руднев, Павел «Театральные впечатления Павла Руднева» // «Новый Мир», сентябрь 2006

[Официальный сайт студии SounDrama http://www.soundrama.ru/about.php](http://www.soundrama.ru/about.php)