

О НЕКОТОРЫХ ФУНКЦИЯХ МУЗЫКИ В ДРАМАТИЧЕСКИХ СПЕКТАКЛЯХ НА ИСТОРИЧЕСКУЮ ТЕМУ

Музыка в китайском драматическом театре всегда играла исключительно важную роль в общей системе сценической образности. Мы рассмотрим некоторые функции музыки в спектаклях, посвященных осмыслению исторического прошлого китайского народа.

Как известно, фоновая музыка создает необходимую атмосферу как в повседневной жизни, так и в театре. Люди используют музыку, чтобы восстановить душевное состояние, избавиться от давления и стресса, чтобы настроиться на рабочий лад или поднять настроение. Кроме того, у музыки имеется и другая роль: она отражает особенности звучания эпохи, времени, региона, традиций и обычаев того или иного народа. Она всегда способна точно отразить дух эпохи и обладает определенными уникальными характеристиками в зависимости от региона своего развития и формирования. В драматическом театре роль отражения всех вышеперечисленных особенностей возложена на фоновую музыку, звучащую в тех или иных сценах, создавая «постановочную ситуацию». Она создает определенное настроение для актерской игры, помогает актерам лучше раскрыть характер роли, а также положительно влияет на восприятие зрителем происходящего на сцене.

Обратимся к определению «постановочной ситуации», которое дает К. С. Станиславский: «Она искусственно создается автором произведения, однако становится реальной и конкретной для актеров, поэтому и называется постановочной ситуацией... Именно она ложится в основу сюжета, определяет его завязку и развитие, а также время и место действия и жизненные обстоятельства персонажей. Постановочная ситуация включает в себя интерпретацию пьесы актерами и режиссером, импровизации, движение по сцене, декорации и костюмы, реквизит, освещение, музыку и многое другое; все эти факторы должны приниматься во внимание в своей совокупности». Постановочная ситуация имеет внутреннюю и внешнюю составляющие.

«Внутренняя составляющая постановочной ситуации скрыта между строк ролей и сценария, она включает в себя все то, что относится к душевному состоянию и настроению». «Это и мировоззрение героя, и перемены в его образе мыслей, и его сознание, эмоции, надежды и чаяния, эмоции, и даже сфера подсознательного» [1].

Внешняя составляющая установленной ситуации – это местонахождение и обстановка, в которой развивается действие, время действия, возраст, национальность и культурная среда, в которой находятся персонажи. Она также включает сами события, которые разворачиваются на сцене, взаимодействия героев и т. д. Иными словами, это внешние объективные условия, определяющие мотивацию поступков действующих лиц пьесы. Внешняя и внутренняя составляющие взаимосвязаны и взаимообусловлены, они не могут быть представлены в отрыве друг от друга.

Подбор правильной фоновой музыки – это важный фактор, позволяющий создать нужную установленную ситуацию. Она может непосредственно перенести зрителя в нужную эпоху и место, создать определенные ассоциации, сделать театральное действие более объемным, живым и близким публике. Вместе с тем фоновая музыка делает игру актеров более яркой и в то же время помогает им лучше вжиться в роль.

Например, в постановке «Рикша» по произведению Лао Шэ в самом начале звучат речитативные песни старого Пекина, что помогает зрителю лучше понять произведение, актеру – сыграть свою роль в соответствии с атмосферой и особенностями того места и эпохи. Обратимся к другому примеру: в пьесе «Равнина Байлу» режиссер специально пригласил профессионального исполнителя настоящих циньских арий, а ритм отбивался на аутентичных лавках и других предметах мебели, декорированных в стиле того времени. Под торжественное и мощное звучание циньских арий, сопровождаемое четким и громким отбиванием ритма, перед глазами зрителя разворачивается картина настоящей деревенской жизни «желтых равнин».

Обратимся к некоторым другим функциям музыки.

Наиболее распространенным назначением в использовании музыки является придание дополнительной эмоциональной

окраски репликам актеров. Это в корне отличается от кино и телевидения, где кадр имеет постоянный набор свойств. В театре нельзя использовать смену угла обзора, как при кино- и телесъемке, также невозможно показать крупный план. По этим причинам актерам театра необходимо использовать все свое мастерство, чтобы поддержать единство образа. По мере развития сюжета музыкальное сопровождение может меняться от быстрого и возбужденного до глухого и гнетущего, тем самым оно помогает зрителю лучше понять ту или иную сцену. Благодаря музыкальной обработке и умелой работе звукорежиссера музыка сливается с театральным действием в единое целое, что помогает актерам добиться максимального перевоплощения в своего персонажа.

Трансформация пространства с помощью звуковых эффектов имеет свои преимущества по сравнению с более традиционными способами, например сменой декораций и освещения. Смена декораций требует сил, времени, слаженной и скоординированной работы, кроме того, эти декорации не должны идти в разрез с пространственно-временными рамками произведения. В пьесе «Кан Ювэй и Лян Цичао» есть персонаж караульного, и в сцене, когда он заступает на ночную смену, звучат традиционные пекинские мотивы. Благодаря этому зритель сразу понимает и время, и место действия. Самым важным в таких постановках является то, какая именно музыка будет звучать в той или иной сцене, ведь от этого зависит понимание и восприятие пьесы в целом.

Проигрывание какой-либо мелодии в конце действия пьесы, когда погашено основное освещение и происходит смена сцены, – это наиболее частый и доступный прием, используемый в театре. Для более естественной смены сцен можно использовать звуки из повседневной жизни или другие привычные для зрителя звуковые эффекты. Благодаря таким эффектам можно перейти к следующей сцене, даже не изменяя освещение. Использование звуковых и световых техник вместе позволяет усилить воздействие на зрителя, незаметно перенося его из одних декораций в другие.

Одна из важнейших задач звуковых и музыкальных эффектов – это создание необходимой обстановки для максимально точного воплощения актерами своих образов. Под влиянием

музыки актеры лучше передают свои эмоции и чувства, подстраивая их под того или иного персонажа. Звукорежиссер должен изучить реплики и движения актеров, чтобы в нужный момент звучала правильная музыка; только так звук и актерская игра могут стать единым целым. Если он замешкается или наоборот поспешит, то это может не только нарушить целостность образов и сбить актеров, но даже уничтожить всю постановку. Возьмем в качестве примера восьмую сцену из пьесы «Кан Ювэй и Лян Цичао»: Кан Ювэй стоит перед бескрайней снежной равниной, дует холодный ветер. В этот момент герой начинает свой печальный и глубокий монолог, и правильная мелодия, звучащая в это время, трогает зрителей до слез. Актер тоже проникается настроением этой мелодии, и это помогает ему играть роль свободно, легко и естественно.

С точки зрения зрителя, воздействие музыкальных эффектов определяется еще более наглядно и ясно. Каким образом можно проникнуть в сердца и умы людей, сидящих в зале? Как сделать так, чтобы они смотрели драматический спектакль от начала до конца, затаив дыхание? Конечно же, при помощи силы, заключенной в музыке. Любая музыка, подбираемая для драматической постановки, должна звучать в ней естественно, подходить по форме и настроению. Зритель должен думать: «Эта мелодия здесь действительно уместна». Правильно подобранная музыка может восполнить недостаток визуальных эффектов, давая неограниченный простор воображению, позволяя почувствовать многогранность и многоплановость спектакля, посвященного конкретным историческим событиям.

1. Compilation of compositions / by K. S. Stanislavskiy. – Beijing press, 1979. – P. 72–73.

*Чжан Сяньлян,
соискатель ученой степени кандидата наук*

ТЕМБРОВАЯ ИННОВАЦИЯ КОМПОЗИТОРОВ XX в.

Тембр является неотъемлемым элементом создания музыкальных образов и их изменений, он придает колоритные и живые черты всем элементам текстуры, включая мелодию. По-