

Зыль Е. Е., студент 316А(р) группы
дневной формы обучения
Научный руководитель – Николаева Ю. Г.,
старший преподаватель

ДРАМАТУРГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ МУЗЫКИ В ЭСТРАДНОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ

На сегодняшний день невозможно представить эстрадное представление без музыки. В дивертисментных концертах большая часть номеров имеет музыкальное оформление. Например, песня и танец – основа любого концерта. Но помимо них есть номера, которые в основе своей музыки не предполагают и могут проходить без нее. На деле чаще всего они не проходят в полной тишине, а имеет музыкальную тему.

В эстрадных спектаклях музыка на второй план также не уходит. А остается незаменимым средством выразительности, имеющем огромные возможности. Именно поэтому режиссеру следует уметь, знать и понимать, как правильно работать с музыкальным контентом, ведь он может, как спасти провальный номер (концерт), так и испортить успешный. Заставить плакать, смеяться, испытывать обиду, стыд, недоумение, гордость и многое другое – все это может сделать музыка в умелых руках.

Многообразие музыкальных компонентов, составляющих монтажную структуру драматургии концертного действия, чрезвычайно обширно: музыка, несущая непосредственно драматургические функции, специально созданная для данного спектакля; музыка номеров (инструментальная, вокальная, танцевальная, музыка в речевых жанрах,

куплетах и музыкальных фельетонах); музыка в оригинальных жанрах (клоунада, пантомима) [5, с. 183].

Музыка успешнее прочих выразительных средств театра справляется с созданием сценической атмосферы, задает темпо-ритм действия в сцене или номере, подчеркивает эмоциональное состояние героев или становится контрапунктом происходящего действия, рождающим новый смысл [1, с. 46]. Создать нужную атмосферу композитору помогают различные тембры инструментов и подходящая музыкальная партитура. Так, особый тембр скрипки с грамотной партитурой может оторвать зрителя от земли или утопить в тоске. Регулировка темпо-ритма происходит за счет скорости музыки, ее ритм-секции и динамики.

При этом работа над музыкальной драматургией эстрадного спектакля – сложный процесс. Чтобы ее создать, необходимо очень точно следовать замыслу спектакля, «слышать» звучание эпизода, в котором должна прозвучать та или иная мелодия, разобраться в стилистике музыкального материала, которая будет использоваться [1, с. 46]. Она создается, основываясь на особом звучании, которое получается благодаря частному набору инструментов, музыкальных фишек и партий. Для создания желанной стилистики стоит найти подходящие референсы и выделить их отличительные составляющие.

Референс – вспомогательное изображение. В сфере архитектуры, дизайна, дизайна интерьера, компьютерной графики, музыки и т. п. Референс используют как примерное представление того, что хотелось бы видеть заказчику, или как иллюстрацию собеседнику своего представления на чужих примерах [2]. Режиссеру при работе с композитором просто необходимо предоставлять референс от которых будет можно отталкиваться.

Прекрасно, когда рядом с режиссером есть музыкальный руководитель, композитор. Музыка пишется для конкретного спектакля или номера. Можно оговорить ее характер, темпо-ритмический рисунок, тембральную окраску, форму и длительность музыкального отрывка, а также многие другие параметры. Но это идеальный вариант, не всегда доступный. В основном режиссерам приходится самостоятельно подбирать и монтировать музыкальный материал [1, с. 46]. В этом и возникает много проблем и вопросов, которые надо уметь решать. Ю. Бутусов однажды сказал: «Театр – это музыкальная драматургия эстрадного спектакля. Современное состояние и тенденции развития театрализованных форм эстрадного искусства и есть музыка, только там еще немножечко разговаривают. Хотя, впрочем, и это тоже музыка». Поэтому нахождение музыкальной композиции, которая не создавалась специально для зрелища по заданной идее – весьма трудоемкий процесс. В ходе которого нужно учесть множество вещей: стилистика, темпо-ритм, настроение, атмосфера и т.д.

А в итоге, режиссеру все равно придется отталкиваться от найденной композиции. Музыка – действие. Раскрыть музыкальную драматургию – это раскрыть действие, звучащее в музыке, смысл ее и борьбу противоположностей, в ней заключенную. Услышать в музыке действие, перевести его в действие сценическое – задача режиссера. Тогда музыка в будущем спектакле станет не просто фоном или иллюстрацией, а превратиться в динамический компонент, несущий важную драматургическую функцию [5, с. 185]. Это значит, что при поиске музыки на уже существующий материал разводка будет проходить с корректировками на найденные музыку.

Весь этот трудоемкий процесс будет оправдан, поскольку не стоит забывать, насколько музыка важна. Она не только раздвигает

эмоциональные границы спектакля, но и осмысляет, концентрирует происходящее на сцене, поскольку участвует в построении целого [4, с. 62]. Таким образом, можно сказать, что музыка связывает происходящее на сцене в готовый продукт, расставляет акценты и устанавливая более точную драматургию произведения.

Музыка существует очень давно, и так же давно она придает ритм жизни, настраивает на рабочий лад, погружает в меланхолию. Еще Аристотель считал, что назначение музыки – это заполнение досуга свободнорожденных. В наше время почувствовать, на что способна музыка, стало еще проще. Находясь в любом месте, будь то дома, в общественном транспорте или где-нибудь еще. Стоит лишь правильно подобрать музыкальный материал, надеть наушники, закрыть глаза и отправиться в путешествие, в которое будет направлять звучащая музыка.

Еще проще в наше время стало писать музыку. Любому музыканту, владеющему компьютером доступны всевозможные инструменты в виде VST-инструментов (Virtual Studio Technology) на цифровых звуковых рабочих станциях (DAW).

VST – виртуальные синтезаторы, они «вставляются» в основную компьютерную программу (DAW) [3, с. 20].

С помощью этого композитор может в одиночку написать аранжировку на целый оркестр, сидя за компьютером и получить готовый продукт, который можно использовать на концертах в виде фонограммы. Не стоит забывать о музыкальных эффектах, которые, я думаю, с течением развития аудио оборудования будут все больше создавать всевозможные аудио аттракционы на эстраде способные сильнее удивить современного зрителя.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Лято, Ю. П. Музыкальная драматургия эстрадного спектакля / Ю. П. Лято // Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры. – 2022. – № 225. – С. 45-55.

2. Референс [Электронный ресурс]: Материал из Википедии – свободной энциклопедии: Версия 128360293, сохраненная в 10:38 UTC 7 февраля 2023 / Авторы Википедии // Википедия, свободная энциклопедия. – Электрон, дан. – Сан-Франциско: Фонд Викимедиа, 2023. – Режим доступа : <https://ru.wikipedia.org/?curid=6636055&oldid=128360293>

3. Современные музыкально-компьютерные технологии: Учебное пособие. – 3-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2019. – 224 с.

4. Таршис, Н. А. Музыка драматического спектакля / Н. А. Таршис. СПб.: изд-во СПбГАТИ, 2010. – 163 с.

5. Шароев, И. Г. Режиссура эстрады и массовых представлений / И. Г. Шароев. – М.: Просвещение, 1986. – 463 с.