

УДК 78.041/.049

DOI: 10.31029/vestiyali21/13

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СПЕКТАКЛЕЙ ДАГЕСТАНСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ

Э. Б. Абдуллаева

*Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского ФИЦ РАН*

В статье показаны важная роль и функции музыкальной составляющей в спектаклях Дагестанского театра кукол. Анализируя ряд кукольных представлений, автор обнаруживает многообразие в музыкальном оформлении за счет привлечения самого широкого круга композиторов с их оригинальным подходом к воплощению музыкальной драматургии.

Ключевые слова: театр кукол, музыка, композитор, драматург, спектакль, репертуар, юный зритель, музыкальная драматургия, аранжировка, мюзикл.

The article shows the important role and functions of the musical component in the performances of the Dagestan puppet theater. Analyzing a number of puppet shows, the author discovers diversity of their musical design by attracting a wide range of composers with their original approach to the embodiment of musical dramatic art.

Key words: puppet theatre, music, composer, playwright, performance, repertoire, young spectator, musical dramatic art, arrangement, musical.

Музыка с ее ритмом и мелодией способна самым прямым образом влиять на чувства, возникающие у зрителя, вызывать и закреплять на сцене необходимое актеру самочувствие.

К. С. Станиславский

Рассуждая о месте музыки в театральных постановках, говоря о ее значении в восприятии сценического действия, опираясь на опыт множества исследователей в этой области, например, Юрия Ивановича Козюренко в книге «Музыкальное оформление спектакля» [1], с уверенностью можно выделить основную идею таких работ: музыка для театра – это музыка, живущая в спектакле как его «естественная потребность», его «внутренняя стихия», «органическая часть целого» [1, с. 61]. Яркий и точный музыкальный образ помогает раскрытию темы произведения, развитию сюжета, неизменно и мощно влияя на восприятие зрителя.

© Э. Б. Абдуллаева, 2020

© Дагестанский федеральный исследовательский центр РАН, 2020

Особого внимания заслуживает музыка для детского театра. В силу своих возрастных особенностей, таких как повышенная активность и непоседливость, многим детям сложно продолжительное время удерживать внимание и концентрироваться на длинных диалогах, развивающих сюжетную линию спектакля. Зачастую ребята сами стремятся принимать активное участие в происходящем на театральных подмостках. Помочь им в этом – одна из целей музыки для детских постановок, которая не только способствует более точному воплощению режиссерского замысла, но и дает возможность детворе подпевать героям спектакля. Так решается задача вовлечения зрителя в спектакль и выделения ему времени на высвобождение своих эмоций.

Занимаясь подготовкой к постановке спектакля для юного зрителя, режиссер-постановщик непременно сталкивается с проблемой подбора к нему музыкального оформления. В такой ситуации перед ним открывается несколько вариантов решения вопроса – от выбора из уже существующей музыки, не написанной для этого спектакля, но удовлетворяющей своей эмоциональной атмосферой видение режиссера определенного эпизода будущей постановки, до обращения к услугам профессионального композитора, согласного взяться за написание музыки к данному спектаклю. Конечно же, возможна и комбинация этих подходов.

Дагестанский театр кукол, накопив почти за 80-летний творческий опыт большой и разнообразный репертуар, всегда пребывает в состоянии поиска и эксперимента, в том числе и в области такой важной составляющей, как музыкальное оформление спектаклей. Все композиторы Дагестана в разные периоды своего творчества писали для Театра кукол. Многие спектакли, возникшие «на заре» становления кукольного театра – «Волшебная калоша» (1942), «Кот в сапогах» (1943), «Волшебное зеркало» (1944), «Финист – Ясный сокол» (1944), «Черевички» (1944), «Двенадцать месяцев» (1944) с музыкой Г. А. Гасанова, «Золушка» (1957) с музыкой М. М. Кажлаева, сегодня составляют богатую историю театрального репертуара. Постоянное стремление Дагестанского театра кукол к новому, интересному, захватывающему для юного зрителя, расширение тематических и жанровых рамок спектаклей сопряжено с поиском соответствующего музыкального наполнения, поэтому сегодня в спектаклях звучит музыка разных авторов – это полный интернационал, это композиторы широкого советского и постсоветского пространства (российского и ближнего зарубежья).

Незамысловатый сюжет кукольного представления требует дополнительных средств выразительности, одним из которых и стала музыка. Специфика кукольного театра (малая сцена, особенности детского восприятия) такова, что порой средствами драматического действия создателям кукольного спектакля трудно полностью раскрыть фабулу сказки, определить, где кончается слово и драма, и где «начинается музыка». По этой причине далеко не всегда музыка только иллюстративна. В спектаклях мы встречаемся с музыкой в функции знака, символа, комментатора, с музыкальной обработкой шумов и с музыкой, подчеркивающей движение. Значение последней функции на театральных подмостках бесспорно. В театре перемещения на сцене прилагаются к музыке. Например, в спектакле «Дюймовочка» музыка в подборке композитора М. Я. Урицкого то создает эмоционально-легкое настроение посредством колорита шансона, то эффектно, с помощью звукоподражания и шумовых эффектов в музыкальной партитуре передает завывание вьюги, нагоняя некоторую напряженность и настороженность. Напротив, светлое и оптимистичное настроение создают музыкальные иллюстрации звуков природы, переливов пения птиц и добрая, жизнеутверждающая «Песенка о маме» в спектакле «Кораблик желаний» (на музыку Р. А. Фаталиева).

Музыка очерчивает драматургию спектаклей, помогает расставить нужные эмоциональные акценты. Мелодии в одних спектаклях окрашены в яркий колорит с интонациями и ритмами многонационального дагестанского фольклора. Наигрыш зурны, искрометная танцевальная музыка в спектакле «Сундук бедствий» (на музыку Р. А. Фаталиева) захватывает детскую аудиторию с самого начала спектакля. В представлении доступно показаны народные дагестанские обычаи, обряды и быт горцев. В нем много музыки, танцев, что делает постановку легкой для детского восприятия, понятной и вместе с этим притягательной, мудрой

и запоминающейся. В других случаях используются стилизации народных мелодий и включение оригинальных тем композитора, как, например, в спектаклях «Подружились ворон с мышкой» и «Тайна персиковой косточки» с музыкой Р. А. Фаталиева. Наигрыш чабана и поющие персонажи в песенке Зайчихи и песенке Овечки, яркие тембры и свинговые ритмы мастерски вплетены в национальные мелодии в спектакле «Полторы горсти» на музыку Р. А. Фаталиева.

В некоторых спектаклях по сюжетно-тематической направленности необходима классическая музыка, как в «Щелкунчике» на музыку П. И. Чайковского. Нередко музыкальное наполнение спектаклей связано с детской эстрадной песенностью. Музыка В. Л. Шаулова из спектаклей «Бука», «Котенок на снегу», «У слоненка день рождения», «Чукоша», «Играем гусенка», «Добрый муравей» буквально «пошла в народ», дети слушали ее в записи и пели по памяти: дома, в парке, на пляже... Главное, что практически все музыкальные иллюстрации просты и запоминаемы.

В спектакле «Чиполлино» на музыку Е. М. Баргмана мы слышим эффектную музыку с яркими музыкальными портретами-характеристиками героев-персонажей. Комически-напыщенный образ принца Лимона и утверждающая добро заключительная сцена друзей выполнены на высоком профессиональном уровне и бесспорно создают имидж качественного спектакля.

Лирические мелодии С. Балакина в спектакле «Гадкий утенок» очень правдиво передают тончайшие нюансы настроения и переживаний утенка-лебедя, а богатая аранжировка с тембрами народных инструментов, особенно волынки, убедительно рисует картинку народного быта.

В сказке-притче «Тысячный кувшин» (композитор Р. А. Фаталиев) музыка мягко и ненавязчиво, как бы в тон повествования, следует за действием, не перетягивая на себя внимание, а лишь выступая фоном. Злые силы – Аждаха и шайтаны, несущие опасность, – охарактеризованы резкой сигнальной темой ударных инструментов. Песня Аждахи звучит на ритмическом остинато, а песня ведьмы, постоянно притворяющейся «хорошей и доброй», наполнена национальной характерностью. Утверждает идею добра светлая мелодия заключительной песенки Кувшина.

На подборе народных мелодий выполнено музыкальное оформление спектакля «Нурэддин – золотые руки». В применении музыкального коллажа раскрывается идея музыкальной драматургии – показать многонациональный мастеровой Дагестан. Яркой музыке соответствует активное сценическое действие и большая работа балетмейстера в показе танцев и пантомимы.

Сказочно-лирическая музыка с красивой оркестровой аранжировкой, передающей звучание барочного клавесина, колокольчиков, виброфона, погружает зрителя в спектакль «Стойкий оловянный солдатик» на музыку С. Балакина. В этом спектакле все герои поют, песенные номера восхищают тонким вкусом и мелодичностью. Постепенно выстраивается логичная образная драматургия самого настоящего мюзикла, поддержанная разными жанрами – маршем, вальсом и песней. Заключительная песня «Оле Лукойе» звучит «на высокой ноте» в плане гармоничного синтеза сценического действия и музыки.

Сотрудничество кукольных театров с композиторами-профессионалами, многие из которых имели опыт работы с киномузыкой и музыкой для театров, дает замечательные результаты. Примеры тому спектакли «Айболит» (композитор А. Пинегин), «Алладин и волшебная лампа» (композитор Г. Юрченко), «Маленькая Баба-яга», «Красная Шапочка» (композитор А. Джафарова), «Ах, какая шапочка», «Буратино», «Три поросенка» (композитор Г. Гладков), «Сон в летнюю ночь» (композитор М. Урицкий), «Цветное молоко» (композитор В. Левкович), «Ханума из Авлабара» (композитор К. Пурунджан) и мн. др.

Таким образом, в динамично развивающемся спектакле музыка способствует драматургическому развитию она берет на себя формообразующую роль, раскрывает и «уточняет» смысл сцен и создает настроение пьесы. Благодаря мастерству кукольников, интересному сце-

нарию и музыке, написанной на высоком профессиональном уровне, появляются великолепные образцы современного искусства Дагестанского театра кукол. Как сказал один из героев спектакля-сказки «Кораблик желаний»: «Пусть сбываются желания»... Пусть будет Театр кукол!

ЛИТЕРАТУРА

1. *Козюренко Ю. И.* Музыкальное оформление спектакля. М.: Искусство, 1986. 127 с.

Поступила в редакцию
12.02.2020.

Абдуллаева Эльмира Башировна, кандидат искусствоведения,
зав. отделом истории искусств Института языка, литературы
и искусства им. Г. Цадасы ДФИЦ РАН;
e-mail: elklas@mail.ru

Abdullaeva Elmira Bashirovna, Candidate of
Art, Head of the History of Art Department, the
G. Tsadasa Institute of Language, Literature
and Art, DFRC of RAS; e-mail: elklas@mail.ru