

Алексеев Андрей Владимирович
Andrey Alekseev

доцент кафедры оркестрового дирижирования
Санкт-Петербургского государственного института культуры, главный дирижёр
Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, Заслуженный артист РФ
associate professor of Department of orchestral conducting of St. Petersburg state Institute of culture,
chief conductor of the Saint Petersburg musical Comedy theatre, Honored artist of Russia
e-mail: alexeev71@gmail.com

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ ДИРИЖЕРА С КОМПОЗИТОРОМ НАД МУЗЫКОЙ В ТЕАТРАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ

**The specificity of the work of the conductor with the composer
on music in a theatre production**

Ключевые слова: дирижер, композитор, партитура, аранжировка, музыкальный спектакль, театральная постановка.

Keywords: conductor, composer, musical performance, arranger, score, theatrical production.

Аннотация. В настоящей статье анализируется работа дирижера и композитора над музыкальной постановкой на примере спектаклей из репертуара Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. Данный процесс рассматривается в системе функционирования современной театральной труппы. Автором обозначаются этапы подготовки спектакля, репетиционный алгоритм взаимодействия цехов театра (оркестр, хор, балет, солисты), даются конкретные рекомендации по работе над музыкальным материалом. Особое внимание уделено специфике создания спектакля: определение стилистики (жанра) произведения, выстраивание музыкальной драматургии, создание оркестровок и вокальных аранжировок, сведение отдельных номеров в единую оркестровую партитуру.

Abstract. This article analyses the work of the conductor and composer on musical staging for example performances of repertoire of Saint-Petersburg theatre of musical comedy. This process is seen in the functioning of a theatrical troupe. The author are indicated by the preparation of a performance, rehearsal algorithm interact theatre workshops (Orchestra, chorus, Ballet, soloists), provides specific guidelines for work on musical material. Special attention is given to the specifics of creating performance: definition of the style (genre) works, building of musical dramaturgy, creating orchestrations and vocal arrangements, mixing individual rooms into a single orchestral score.

Профессия дирижера – одна из наиболее сложных специальностей музыкального искусства. В искусствоведческой и методической литературе широко представлена разнообразная проблематика, посвященная различным аспектам дирижерской деятельности: технике дирижирования, интерпретации, работе над партитурой, репетиционному процессу. Авторами публикаций являются известные

дирижеры, выдающиеся педагоги, руководители профессиональных и самодеятельных коллективов, методисты.

В методической литературе выделится труд старейшины советской дирижерской школы, известного педагога И. А. Мусина «Техника дирижирования» [3]. В подробном практическом руководстве, адресованном педагогам и студентам, И.А. Мусин делится ценными советами по накоплению и овладению технической базой дирижирования.

Интересна книга американского дирижера и педагога Э.Кана «Элементы дирижирования» [2]. В ней автор останавливается на вопросах, связанных с технической стороной специальности дирижера, дает практические рекомендации по тренировке слуха, чтению партитур, интерпретации произведения, организации репетиций.

Также отметим книгу Б. Э. Хайкина «Беседы о дирижерском ремесле. Статьи» [5]. В своем труде известный дирижер Большого театра СССР, делится личным опытом руководителя оперных постановок и симфонических концертов, раскрывает свою позицию по отношению к личности дирижера. Б. Э. Хайкин считает, что талант музыканта должен гармонично сочетаться с большим объемом знаний по инструментоведению, композиции, аранжировке, вокальной подготовке.

Обобщению проблем, связанных с дирижированием оперы, исполнительскому анализу сцен и фрагментов музыкального спектакля посвящена работа Б.Я. Тилеса «Дирижер в оперном театре» [4]. Ряд фундаментальных исследований опубликовал австрийский дирижер и композитор Герман Дехант. Среди них выделим книгу «Теория и практика музыкальной интерпретации» [1], которая посвящена интерпретации, исполнению, технике дирижирования и работе над партитурой.

Ретроспективный обзор многочисленных изданий позволяет сделать вывод о том, что при всем многообразии существующей литературы о дирижировании, проблематика, касающаяся специфических особенностей практической работы дирижера в театре продолжает быть открытой темой для исследования.

Задачей предлагаемой статьи является анализ этапов совместной работы дирижера и композитора над музыкальным материалом премьерного спектакля на основе многолетнего опыта практического опыта работы в театре автора статьи.

Создание новой музыкально-театральной постановки – сложный, трудоемкий творческий процесс, в котором репетиционная деятельность театра полностью подчиняется многочисленным нюансам движения творческой мысли режиссера, композитора и дирижера. Особое место при подготовке спектакля занимает сотрудничество композитора и дирижера. Ярким примером такого плодотворного содружества XX столетия, является совместная работа Е.А. Мравинского и Д.Д. Шостаковича. Известно, что присутствовавший на репетициях своих новых симфоний композитор, всегда чутко реагировал на предложения Е.А. Мравинского, которые были связаны с динамикой, темповыми изменениями, оркестровыми штрихами. Некоторые партитуры симфоний Д.Д. Шостаковича были изданы с ремарками выдающегося дирижера, хотя имя его не указывалось.

Остановимся подробно на наиболее важных моментах при создании спектакля на примере постановок из репертуара Санкт-Петербургского театра музыкальной

комедии. Полный цикл подготовки музыкальной части спектакля состоит из нескольких периодов: 1) подготовительный; 2) изучение нотного материала вокалистами и оркестрантами; 3) репетиционный.

Целью подготовительного этапа является создание композитором и дирижером клавира музыкальных номеров. Это сложный и ответственный этап, от которого зависит качественный итог всей проведенной работы.

Второй период связан с разучиванием вокалистами партий и созданием партитуры спектакля. Опираясь на опыт работы с несколькими постановками, можно констатировать, что музыка в полном объеме и в окончательном варианте создается в тесном сотрудничестве режиссера, композитора и дирижера. Если дирижер профессионально владеет навыкам оркестровки, аранжировки, композиции, то он выступает в роли соавтора, создавая оригинальные транскрипции на предложенные композиторами темы. Здесь уместно вспомнить мнение С.В. Рахманинова о работе дирижера: «Необходимо проникать в чужие партитуры, становиться как бы их соавтором...» [5, 16]. Такую же позицию занимал и Б.Э. Хайкин, который писал: «Необходимо владеть композиторской техникой, - не только для того, чтобы дирижер имел право сказать композитору, что в его музыке он считает технически несовершенным» [5].

Третий период – репетиционный, подготовка премьеры. Особенности работы на данном этапе - внесение изменений в музыкальную ткань партитуры. Например, при переосмыслении какой-либо сцены режиссером, необходимы будут иные средства музыкальной выразительности (более плотная или прозрачная фактура оркестровки или вокальных ансамблей, регистровые изменения, поиски новых динамических оттенков). Приведем несколько примеров работы дирижера и композитора над музыкальными спектаклями.

При постановке спектакля «Не такая как все», композиторами А.П. Петровым и А.В. Кальварским в театр был предоставлен песенный материал, оформленный в виде клавира отдельных номеров. Стратегия работы над музыкой была выстроена следующим образом:

- дирижером и режиссером в соответствии с сюжетом была разработана музыкальная драматургия спектакля;
- дирижером определена музыкальная стилистика (жанр);
- в соответствии с драматургией и жанром создана оркестровка и вокальные аранжировки.

Иначе проходила работа над спектаклем «Таинственный сад», литературной основой которого является произведение Френсис Элизы Бёрнетт «The Secret Garden». С.П. Баневичем были написаны номера к отдельным сценам спектакля. После разработки режиссером общей концепции музыкальной драматургии произведения, дирижером на основе наиболее ярких тем была создана развернутая партитура, пронизывающая всю постановку. Спецификой данной премьеры была камерность постановки, поэтому в спектакле использовался малый симфонический состав.

Наиболее интересны для театра эксклюзивные спектакли, при создании которых, работа охватывает все периоды: выбор литературной основы, драматурга,

композитора, выпуск премьеры. Театр музыкальной комедии обладает богатым опытом создания подобных постановок во второй половине XX столетия. Это знаменитые спектакли «Свадьба Кречинского, Труффальдино из Бергамо», «Жар-птица», ставшие флагманами в жанре музыкального спектакля. Возобновление этой традиции произошло в 2015 году, при постановки мистерии «Белый. Петербург» на музыку Г.И. Фиртича. Весь период работы над спектаклем был пронизан сотворчеством композитора и дирижера:

- обсуждение музыкальной драматургии спектакля;
- изменения и корректировка образов героев;
- формирование концепции клавира музыкальных номеров.

Данная постановка отличалась большим объемом музыкального материала, особенностью которого была разная стилистика номеров (авангард, массовые сцены в традициях русской оперной классики, романсовая лирика, эстрадная песня). Это обусловило необходимость кропотливой работы с вокалистами в сольных, ансамблевых и хоровых сценах. Для каждого персонажа подбирались средства музыкальной выразительности (тембр, динамические оттенки, фактурные особенности оркестровки). Итогом работы стала оригинальная постановка, жанр которой сочетал в себе элементы мюзикла, оперетты и драматического спектакля.

Начиная со второй половины XX столетия, в спектаклях используются микрофоны, электронные инструменты, ударные установки. В таких случаях, дирижер для композитора становится своеобразным генератором идей по включению в партитуру тембральных сочетаний. В частности, при работе над музыкальными образами в спектакле «Белый. Петербург», дирижером и композитором были найдены яркие тембральные, ритмические элементы для характеристик героев. Таким образом, работа композитора и дирижера – это, прежде всего, творческий процесс, в котором мастерство и профессиональная компетентность музыкантов позволяет полноценно сотрудничать и гармонично работать на всех этапах выпуска премьерного спектакля.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дехант Г. Дирижирование. Теория и практика музыкальной интерпретации. - Н. Новгород: «Деком». 2000. - 448 с.
2. Кан Э. Элементы дирижирования. Л.: Музыка. 1980. - 216 с.
3. Мусин. И. А. Техника дирижирования. СПб.: «Пушкинский фонд». 1995.- 304 с.
4. Тилес Б. «Дирижер в оперном театре» - Л.: Музыка. 1974. - 88 с.
5. Хайкин Б. Э. Беседы о дирижерском ремесле. Статьи. - М.: Советский композитор. 1984. - 240 с.