

Музыка
в драматическом
театре

Издавна известны формы драматического искусства, в которых музыка занимала большое место, — это и **античные трагедия и комедия**, итальянская **комедия дель арте**, **английские маски**, **китайский театр** и др. Редкий драматический спектакль и сегодня обходится без музыки. Инструментальная и вокальная, самостоятельная и вспомогательная, дополняющая драматическое действие (например, персонаж играет на музыкальном инструменте, танцует, поет), музыка помогает раскрыть идею пьесы, психологию и характеры действующих лиц, вводит зрителя в эпоху, подчеркивает время и место действия, драматический или комический подтекст, создает психологический фон для диалога, поддерживает ритм спектакля и выполняет другие задачи.

В ряде пьес включение определённых музыкальных номеров предусмотрено самим драматургом; эти номера составляют органическую часть такой пьесы и должны исполняться во всех её постановках. В других случаях музыка представляет один из элементов постановки пьесы, вводимый режиссёром в соответствии с его сценическим замыслом. Режиссёр может также отбирать представляющиеся ему подходящими музыкальные пьесы и фрагменты из различных сочинений, не связанных с постановкой. Иногда режиссёр привлекает композитора, который создаёт музыкальное оформление пьесы для данной постановки.

Тогда вместе с драматургом, режиссером и актером **композитор** становится одним из авторов спектакля. Приступая к работе над пьесой, он тщательно знакомится с музыкой времени, в котором происходит действие.

В истории театра были периоды, когда музыка лишь усиливала эмоциональные переживания зрителей. Так, в мелодраме, когда злодей подкрадывался к жертве, зловещая музыка предупреждала публику о готовящемся злодеянии; встречу влюбленных отмечал ликующий мажорный всплеск, а их разлуку подчеркивала печальная флейта. Сегодня **музыка** — важнейшее средство образного отражения действительности.

Музыкальное оформление спектакля, в зависимости от пьесы, решается по-разному. Иногда музыканты или источник музыки (патефон, граммофон, магнитофон, телевизор) находятся непосредственно на сцене или музыку исполняет персонаж, а может звучать и за сценой — как знак происходящих неподалеку событий. Музыкальное оформление состоит из фрагментов музыкальных произведений, в некоторых случаях режиссер сознательно использует знакомую мелодию, чтобы вызвать определенные ассоциации у зрителей. При помощи музыки театр демонстрирует свое отношение к персонажу или событию.

Есть целый ряд пьес, посвященных непосредственно жизни музыкантов («Моцарт и Сальери» А. С. Пушкина, «Лето в Ноане» Я. Ивашкевича о Шопене), где музыка становится главным действующим лицом спектакля.

Помимо музыкальных номеров, вплетающихся в сценическое действие, применяются и относительно крупные **инструментальные пьесы**, предваряющие всю постановку или отдельные акты спектакля, — **увертюра и антракты**. Такие музыкальные сочинения тесно связанные с данной пьесой, представляют *разновидность программной музыки*. Многие номера, написанные выдающимися композиторами, живут и самостоятельной жизнью, исполняются в концертах в первоначальном виде, главным образом **увертюры**: Л. Бетховена к драме «Эгмонт» Гёте, Ф. Мендельсона-Бартольди к комедии «Сон в летнюю ночь» Шекспира. Или в осуществленных автором обработках, обычно в виде **сюит**: например, Э. Грига из музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт», Ж. Бизе из музыки к драме «Арлезианка» Доде и др.

<https://youtu.be/EPpJVgtHkFM>

<https://youtu.be/SgfwGmj2LCc>

Для драматического театра писали многие композиторы, в том числе Ж. Б. Люлли («Мещанин во дворянстве», «Господин де Пурсоньяк» Мольера), Р. Шуман («Манфред» Байрона), М. И. Глинка («Князь Холмский» Кукольника), М. А. Балакирев («Король Лир» Шекспира), П. И. Чайковский («Снегурочка» Островского).

<https://youtu.be/VpgVOVLIndA>

Классической стала музыка И. А. Саца к «Синей птице» М. Метерлинка, поставленной К. С. Станиславским в Московском Художественном театре. Много сделали в области музыки для театра С. С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, Г. В. Свиридов. Значительным событием стало создание А. И. Хачатуряном музыки к драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад».

<https://youtu.be/TDcuAJVGk7k>

Велика роль музыки в спектаклях для детей, особенно если это сказка, феерия, карнавальное представление. Каждый персонаж имеет свою образную музыкальную характеристику. В таких спектаклях нередко не только вставные песни и танцевальные номера, но и арии, дуэты, трио, квартеты, хоры. Постановки такого рода тяготеют к жанру мюзикла. Г. И. Гладкова («Бременские музыканты», Театр имени М. Н. Ермоловой), М. И. Дунаевского («Три мушкетера» по А. Дюма, МТЮЗ).

https://youtu.be/6G_TfmB5QHУ

ЗАДАНИЯ:

- ✓ **Переписать подчёркнутые предложения (не забыть про заголовки с первого слайда).**
- ✓ **Внимательно посмотреть и послушать все ссылки.**
- ✓ **Выписать названия прослушанных отрывков (лучше в том месте текста, где они находятся), не забыть про композитора и исполнителей (где есть указания).**

Презентация составлена Бакировой Л.Н., педагогом МБУ ДО «ДМХШ № 4» г. о. Самара