

Ирина Иванова

(Институт филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского» в г. Ялта)

ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА И. С. БАХА В МУЗЫКАЛЬНО-СЦЕНИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДЛЯ ЮНОШЕСТВА

В задачи театрализованного представления входит: творчески донести до детей школьного возраста конкретный музыкальный материал; помочь создать у зрителей представление о характерах композиторов и их музыке; раскрыть роль событий, действительно, имевших место в биографии композитора, и показать их связь с созданием конкретного музыкального произведения («Каприччио на отъезд возлюбленного брата»); осветить важность роли Анны Магдалены Бах в сохранении музыкального наследия (до наших времён в каждой музыкальной школе используется «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах»);

Поскольку сценарий спектакля представляет собой фантазию на музыкально-историческую тему, здесь введен персонаж из будущего – столь же выдающийся композитор, но представитель эпохи классицизма – Йозеф Гайдн. Не соответствует хронологии и появление Анны Магдалены. В сценарии она становится участницей событий, происходивших почти за 15 лет до ее реального знакомства с И. С. Бахом. Эти детали обусловлены фантазийностью сюжета.

В процессе подготовки к постановке следует обратить внимание зрителей на разницу в характере музыки композиторов И. С. Баха и Й. Гайдна. Для этой цели в постановке контрастно обрисованы данные персонажи, по-разному обыгрывается их манера двигаться, мимика, особенности речи.

Персонаж Анны Магдалены – олицетворение не только хозяйки домашнего очага, но и ближайшей помощницы и соратницы композитора.

Почтальон – эта роль обыграна в соответствии с нашим обыденным, современным представлением об этой профессии, и в то же время, в его

«Монолог», в шуточной форме раскрывается реальная историческая роль почтальона в контексте произведения И. С. Баха.

Дворецкий – этот персонаж является чисто вымышленным, комическим дополнением к общей канве спектакля и носит исключительно декоративный характер. Он добавлен в спектакль с целью «раскрасить» его сюжетную линию.

Работая над данной постановкой, необходимо определить, какие технические средства будут задействованы в ходе спектакля для обеспечения такой важнейшей его составляющей, как музыкальное сопровождение. Это может быть как музыкальная запись на различных носителях, так и живой оркестр, исполняющий фрагменты из музыкальных произведений в ходе спектакля. Эти два варианта имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

1. Исполнение живой музыки, безусловно, придадо бы постановке максимум эффективности в достижении таких целей, как изображение колорита эпохи, интересное сценическое решение (музыканты находятся на той же сцене, где происходит действие спектакля, они могут быть одеты в костюмы и парики, соответствующие времени, изображенному в постановке), а также, что, пожалуй, самое важное, зрители получают возможность слышать «голоса» музыкальных инструментов и наблюдать, какие инструменты и как звучат. При таком варианте музыкального решения перед музыкантами и артистами, задействованными в постановке, ставятся конкретные и достаточно сложные задачи, требующие безусловной исполнительской грамотности и тех и других. Здесь, прежде всего, важным требованием является умение слушать друг друга, с тем, чтобы красиво, ненавязчиво, не мешая, а помогая друг другу, соединить в единую линию текст спектакля, игру актёров и музыкальный материал. Эта задача является довольно сложной, но вполне осуществимой, например, в студенческих группах музыкальных высших учебных заведений, где участники уже достаточно взрослые и профессионально подготовленные для того, чтобы успешно справиться с упомянутыми сложностями.

2. Если спектакль сопровождается музыкальной записью, это, бесспорно, упрощает задачи как актёров, так и постановщика, кроме того, значительно расширяются возможности выбора возрастной и профессиональной категории актёров. В таком случае, принимать участие в спектакле могут и школьники (как старшие, так и младшие), и люди, не имеющие музыкального образования. При таком варианте важная роль отводится звукорежиссёру, поскольку на него ложится обязанность «расположить» музыку по канве спектакля таким образом, чтобы её вступление, продолжительность и угасание максимально соответствовало изображаемым актёрами событиям, накладываясь на актёрскую игру, взаимодействуя с ней. Очень важно, чтобы музыка не мешала актёрам, не перекрывала их реплики, а только служила фоном, помогала создавать нужное настроение.

Для достижения максимально положительного эффекта предлагается поступать следующим образом: музыка начинает звучать на некоторое время раньше появления персонажа, и может быть достаточно громкой. Затем, при выходе актёра на сцену, музыка, не прерываясь, становится тише, но продолжает звучать, перейдя на задний план и став фоном для монолога актёра. Такой приём помогает настроить зрителя на нужное настроение, создать у него определённый образ события или персонажа, который вот-вот появится на сцене. Немаловажной задачей для звукорежиссёра является также рассчитать время или продолжительность звучания каждого музыкального фрагмента в постановке. Так, например, «Шутка» для флейты начинает звучать (вначале довольно тихо) задолго до заключительного выхода актёров, ещё во время слов И. С. Баха «Пускай все тени мрачных дум принцесса Флейта одолеет...», затем, после «прощальных» монологов каждого персонажа, музыка делается громче и, наконец, актёры кланяются под заключительные звуки пьесы.

Если все перечисленные условия будут соблюдены, постановка будет иметь яркий, колоритный характер.

Перед актёрским составом необходимо поставить ряд задач, чтобы достичь максимально высокого результата. Как уже было сказано, в данной постановке могут принимать участие учащиеся очень разных возрастных категорий (стоит упомянуть, что в первый раз этот спектакль ставился группой первокурсников кафедры теории и истории музыки и музыкального воспитания Крымского гуманитарного университета, затем и составом учащихся Алушкинской музыкальной школы в возрасте 12–14 лет, а затем театральной студией Симеизского поселкового клуба, где принимали участие дети в возрасте 9–14 лет).

Конечно, участники, имеющие музыкальное образование, более глубоко проникают в суть постановки, они лучше представляют, какие движения и какая мимика будут больше соответствовать звучащей в этот момент музыке, они часто самостоятельно, без подсказок постановщика выбирают нужный момент для паузы и т.д. Но несправедливо было бы не отметить, что музыка таких гениев, как И. С. Бах, В. А. Моцарт, Й. Гайдн сама по себе является лучшим режиссёром, подсказкой-характеристикой для изображения на сцене. Дети, подростки и молодые люди, даже те, кто никогда не ходил в музыкальную школу, очень отзывчивы в восприятии такого универсального вида искусства, как музыка. Мною неоднократно наблюдалось, как дети, принимающие участие в спектакле, самостоятельно, инстинктивно правильно выбирали момент для того, чтобы выйти на сцену и начать говорить, например, после того, как уже прозвучало музыкальное вступление, и началась основная часть музыкального произведения.

Одной из первостепенных задач в постановке нашего музыкального спектакля является не только донести до зрителей и слушателей сам сюжет постановки, но и создать настроение эпохи, показать её колорит, исторические особенности. Нужно постараться нарисовать для зрителей картину «Эпохи великих композиторов» и, кроме того, заставить аудиторию задуматься о «человеческой сущности» одного из них: какие эмоции он испытывал (грусть

из-за расставания с любимым братом, радость, когда получил от него письмо; какая семья была у композитора, кто приходил к нему в гости)?

Работая над спектаклем, не нужно забывать о том, что это всего лишь «фантазия на тему...», и стремиться к строгим биографическим точностям. Цель постановки — прежде всего, вызвать интерес к музыке И. С. Баха, к его личности и его времени.

Главный герой спектакля задуман как серьёзный, несколько рассеянный. Он оживляется только после того, как получает долгожданное письмо от брата и мгновенно сочиняет «Шутку» для флейты. До этого же момента он угрюм и не улыбочив.

Персонаж Йозефа Гайдна призван создать контраст с образом главного героя. В спектакле этот герой — открытый, порывистый, светлый человек. Поэтому его выход на сцену происходит под первую часть его «Детской симфонии».

Сценические костюмы персонажей в большой степени призваны для создания настроения контрастности героев. Если на артисте, играющем роль Баха, может быть сюртук тёмных тонов, седой парик т.д., то персонаж Гайдна может быть, например, в светло-сером костюме, или даже довольно ярком. Таким образом, у зрителей могут сложиться ассоциативные параллели в восприятии музыки двух авторов и цветовом решении костюмов. Это особенно уместно, если зрителями являются дети.

Для наилучшего воплощения на сцене персонажа Анны Магдалены Бах можно совместно с участниками спектакля почитать несколько фрагментов из оставшихся исторических материалов. «Многие песни и арии рукописных сборников рассчитаны на голос жены. Сюда вошла любовная песня в итальянском стиле “Подари мне твое сердце”, вписана она трижды, всякий раз в новом мелодическом ключе. Перелистывается страница за страницей, и высвечивается образ самой владелицы книжки. Муж воспел руки своей Лены,

Магдаленхен, своей Анны Магдалены. Руки нежной жены, доброй, заботливой, терпеливой мачехи и матери, руки одаренной участницы трудов его» [4].

Прочтение таких маленьких фрагментов заставляет услышать живые голоса людей, живших много веков назад, взглянуть на них иначе, чем мы привыкли. Рекомендуются к просмотру портреты Анны Магдалены, И. С. Баха, Й. Гайдна.

Важным является персонаж Почтальона в спектакле. Из абстрактного безымянного почтальона, упомянутого в «Каприччио», он превращается в самодостаточного конкретного героя, подчёркивая этим свою бесспорную историческую роль в создании музыкального произведения. Полный достоинства, хотя и ироничный «монолог» Почтальона в пьесе должен быть выдержан в настроении «Без Почтальона Баху не стать бы знаменитым в веках»! Доминирующей эмоцией в образе почтальона должна быть гордость за свою важную историческую заслугу:

«Великий Бах наверняка
Смахнув слезу, вздохнёт польщённо,
Что рядом с ним, спустя века,
Упоминают Почтальона!»

Роль Дворецкого, как уже было сказано выше, выдуманная, комическая. Это ленивый, несколько ворчливый персонаж, призванный создать более свободное, «неакадемическое» настроение у зрителей. У него мало сценического текста, и всё же, с ним спектакль становится более ярким и весёлым.

Для оформления спектакля важным компонентом являются декорации, от их подбора зависит настроение актеров, и, как следствие, – успех спектакля. Они не должны быть слишком сложными. Место действия в спектакле не меняется, это всегда комната в доме И. С. Баха. Самым сложным здесь является не обязательное, но желательное присутствие клавесина на сцене. Это может быть макет из пенопласта или картона, красиво раскрашенный и инкрустированный в стиле старинного клавесина. Но герой И. С. Баха может

сидеть и просто за пианино или роялем (например, если спектакль ставиться в музыкальной школе). На сцене должны стоять несколько кресел и кофейный столик с сервизом.

В зависимости от того, на какой сцене проходит постановка, какие технические средства могут быть задействованы в тех или иных условиях, можно продумать и освещение в спектакле. В идеале было бы до выхода всех персонажей, на пустой сцене изобразить сфокусированное освещение на столе композитора, где лежат исписанные нотные листы и горят свечи. Затем, с началом действия, осветить сцену полностью. Здесь всё будет зависеть от технических возможностей той сцены, где проходит постановка.

Данная постановка довольно мобильна и не требует сложных технических средств, а значит, может осуществляться в довольно широком круге образовательных учреждений. Другое её достоинство заключается в том, что она подходит для очень разных возрастных категорий как зрителей, так и актёров. Она невелика по времени и по смысловой нагрузке, но, в то же время, может оказаться неплохим стартом в изучении мирового музыкально-исторического наследия.

Литература

1. Арнонкур Н. Мои современники. Бах, Моцарт, Монтеверди. – М.: Классика-XXI, 2005. – 280 с.
2. Милка А., Шабалина Т. Занимательная бахиана. Ч. 1. – СПб.: Композитор, 2001. – 208 с.
3. Милка А., Шабалина Т. Занимательная бахиана. Ч. 2. – СПб.: Композитор, 2001. – 304 с.
4. Морозов С. Иоганн Себастьян Бах [Электронный ресурс]. URL: http://lib.ru/MEMUARY/ZHZL/bach.txt_Piece100.04 (дата обращения 01.04.16).
5. Форкель И. О жизни, искусстве и произведениях Иоганна Себастьяна Баха. – М.: Классика-XXI, 2008. – 144 с.

6. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. – М.: Классика-XXI, 2011. – 816 с.

Приложение

«ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА И. С. БАХА»

Автор сценария – Ирина Иванова

Действующие лица:

Иоганн Себастьян Бах

Анна Магдалена Бах

Йозеф Гайдн

Дворецкий

Почтальон

Произведения, используемые в постановке: «Каприччио на отъезд возлюбленного брата; скерцо из сюиты для флейты с оркестром си минор («Шутка») И.С. Баха, первая часть «Детской симфонии» Й. Гайдна.

АВТОР:

Для вас принёс сегодня я

Загадочные вести!

Мы любим музыку, друзья,

И потому мы вместе!

В связи с событием таким

К нам в гости заглянули:

Сам Бах и даже Гайдн с ним

В почётном карауле!

И, хоть они известны всем –

Мы этой сценой правим.

И чтобы не было проблем,

Сейчас мы их представим!

БАХ:

Века неслись как ураган,

Но вот я с вами снова!

Я – Иоганн! Я – Себастьян!

Я – Бах! Даю вам слово!

АННА МАГДАЛЕНА:

Прошу прощения у вас,

Меня волнует сцена!

Я назову себя сейчас,

Я – Анна Магдалена!

(делает реверанс)

ДВОРЕЦКИЙ:

А я представлюсь в двух словах,

С хвалёной точностью немецкой:

Ну, что бы делал бедный Бах,

Когда б я не был здесь Дворецкий?!

ГАЙДН *(вбегает на сцену последним):*

Ну вот! Я снова опоздал –

Не отпускала лира!

Я Йозеф Гайдн! Я писал

О сотворенье Мира!

ВСЕ:

Мы все сюда пришли для вас –

Учеников – талантов;

Покажем сцену вам сейчас

Из жизни музыкантов!

Дом И.С. Баха. В комнате Бах и Анна Магдалена. Бах сидит за роялем с угрюмым видом и что-то пишет в нотной тетради. Стучат в дверь, Анна Магдалена открывает, входит Гайдн.

АННА МАГДАЛЕНА:

Гер Гайдн, вы ли? Гутен таг!

Освободились вы никак

От нот навязчивого плена?

ГАЙДН:

О, фрау Анна Магдалена!

Я у рояля целый день

И к нотному приклеен шкафу!

Презрев еду и сон, и лень,

Пишу симфонию для графа!

(оглядывается)

А где же, фрау, ваш супруг?

АННА МАГДАЛЕНА *(шёпотом):*

Ах, тише! Он же сочиняет!

ГАЙДН *(видит Баха за роялем, подбегает к нему и кричит):*

О, бедный Иоганн, мой друг!

Какая дума вас терзает?

Вы так проводите досуг?

Вы хмурый, будто весь в заботах!

Быть может, вас сломил недуг?

(присматривается)

А что строчите вы там, в нотах?

БАХ *(вздрагивает):*

Ах, Йозеф, я не видел вас!

Простите, как я испугался!

Тут мысль ко мне пришла сейчас —

Я воплотить её пытался.

Поверьте, я вам очень рад,

Кто к нам так редко забегает?

Уехал мой любимый брат;

О, как его нам не хватает!

Мы говорили день и ночь!

Мы так его увещевали!

Но он упрям — уехал прочь:

Пишу «Каприччио» в печали.

ДВОРЕЦКИЙ *(выходит на сцену и ворчит на ходу):*

Не жизнь, а вечная забота:

Я должен всё всегда успеть!

(Смотрит через плечо Баха в ноты, которые он пишет):

Вот здесь нужна другая нота!

(проходя мимо стола, дотрагивается до кофейника):

А кофе лучше подогреть!

ГАЙДН:

Ах, право слово, он занятный!

Мой друг, я предпочёл бы чай!

ДВОРЕЦКИЙ:

Какой же вы неаккуратный!

За вами вечно подбирай!

(Подбирает газету, оброненную Гайдном, удобно рассаживается в кресле и начинает читать. На газете надпись на немецком языке «Der Spiegel»).

БАХ опять склоняется над нотами; в это время стучат в дверь.

ДВОРЕЦКИЙ *(не вставая, из-за газеты):*

Стучат!

АННА МАГДАЛЕНА встает и открывает дверь.

ПОЧТАЛЬОН *(входя):*

Я здешний почтальон.

Принёс письмо от брата Баха.

АННА МАГДАЛЕНА *(распечатывая конверт):*

Какое счастье, как там он?

Мы умирали тут от страха!

(распечатывает конверт и вслух читает письмо):

«Привет семье! Я жив-здоров –

На страх врагам и всем невзгодам!

Да будет счастлив это кров;

Всех поздравляю с Новым Годом!»

Почтальон поворачивается, чтобы уходить

БАХ *(поднимает голову от нот, смотрит на почтальона с недоумением):*

Одну минутку, почтальон!

Терзаем я большим сомнением!

В произведении моём

Должны вы разразиться пеньем!

Должны вы арию нам спеть!

Прошу вас, друг мой, начинайте!

Бах выжидательно смотрит на почтальона, тот испуган

ГАЙДН:

Откуда знать он мог, ответь?

(почтальону)

А вы скорее исчезайте –

Вот мой вам дружеский совет...

А, впрочем,... почему бы нет?!

Гайдн садится рядом с Бахом и оба всем видом показывают, что готовы слушать почтальона.

ПОЧТАЛЬОН *выходит на середину сцены, говорит, обращаясь к зрителям, затем к Баху:*

Я не певец, но говорят –

Полезен в нужную минуту:

Мой дилижанс, как нотный ряд,

Бежит по точному маршруту!

И, хоть я в нотах не знаток,

Но можем мы помочь друг другу:

Я буду просто дуть в рожок,

А вы должны придумать фугу!

Великий Бах наверняка,

Смахнув слезу, вздохнёт польщённо,

Что рядом с ним, спустя века,

Упомянут Почтальона!

Почтальон кланяется и уходит.

БАХ (ГАЙДНУ):

Ты почтальона проводил?

Теперь послушайте минутку:

Ведь я же просто ПОШУТИЛ!

Я сочинил для флейты — «Шутку»!

Пускай все тени мрачных дум

Принцесса Флейта одолеет!
Кто говорит, что Бах угрюм?
Великий Бах шутить умеет!

АННА МАГДАЛЕНА:

Вот только нотную тетрадь
Совсем забросил из-за лени,
Но за неё прошу сказать
Спасибо Анне Магдалене!
Ведь до сих пор, уж сколько лет
Звучит – и так же будет завтра –
И полонез, и менуэт –
Вам служат верою и правдой!

ДВОРЕЦКИЙ:

Хоть Бах, конечно, знаменит,
Причина — не в одних талантах!
Неважно дело обстоит
Других великих музыкантов:
Никто не дарит им тепло
И умного не скажет слова,
Им, господа, не повезло,
Что нет Дворецкого такого!
Гер Бах, Гер Гайдн, нам пора!
Мы с вами тут заговорились;
Уже недолго до утра!

АВТОР:

В свой век все трое возвратились.
Но на торжественных балах,
И в храмах, и в обычной школе
Извечно дарит гордый Бах
Свои аккорды и триоли!
Бессмертны ноты вместе с ним
Среди талантов многоликих;

Гордись наследием таким –

Подарком гениев великих!

Во время последних слов АННЫ МАГДАЛЕНЫ и автора звучит скерцо из оркестровой сюиты си минор («Шутка») И.С. БАХА, под музыку герои выходят на поклон.