

СПЕЦИФИКА РАЗРАБОТКИ СЦЕНАРИЯ ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»

В статье раскрыто понятие ассоциативного сюжета, показана связь идейного замысла с музыкальным решением, установлена система доказательств поставленной проблемы разнообразными средствами литературы, лидирующая роль героя в сюжете. Найдено соотношение эпизодов с композиционным размещением.

Ключевые слова: ассоциативный сюжет, идейный замысел и музыкальное решение, доказательство, герой и сюжет, эпизоды и композиция.

Специалистам по сценической речи известны поэтические композиции в основном двух разновидностей — «лирическая композиция» и «лирико-эпическая композиция». В основе их построения применяются жанры лирики и лирико-эпических произведений. Разработчику сценария прежде всего надо разобраться, что же является предметом изображения лирики, уяснить, что в этом жанре рассматриваются чувства героев, их духовный мир.

Важно найти в выбранном поэтическом материале ту мысль, тот пульс, ритм, мотив, которые станут толчком к написанию композиции. Составитель поставлен в обстоятельства бессюжетного поэтического пространства, ему предстоит разобраться, в результате каких поступков, событий возникли глубокие переживания людей. В ходе изучения содержания стихов вскрывается реальное значение слов, фраз, предложений, но главное место в лирических стихах занимает подтекст и внутренний монолог. Соединяя стихотворение со стихотворением, режиссер как бы выстраивает ассоциативный сюжет в бессюжетном произведении.

Определив проблему, которая связана не только с материалами стихов, но и с жизнью их авторов, со спецификой их духовно-нравственных позиций, художественно-ценностных приоритетов и социальных воззрений, сценарист приступает к идейно-тематическому анализу и разработке режиссерского замысла. Уточнив тему, сформулировав авторскую идею и режиссерскую сверхзадачу, он ищет принцип, по которому можно объединить весь поэтический материал в единое целое. На наш взгляд, убедительна схема: «тезис — аргументы, доказательства — утверждение тезиса» [1, с. 355–356]. Такой прием позволяет объединить в целостное произведение не только стихи одного поэта, но также труды нескольких авторов, в том числе и прозаиков.

Лирико-эпическая композиция сочетает два рода литературы: лирику и эпос. Эпическое произведение объективно отражает жизнь людей, исторические события прошедших лет и явления общественной жизни. В литературную компо-

SPECIFICS OF DEVELOPING A MUSICAL SCENARIO FOR STUDENTS SPECIALIZING IN “THE ACTOR’S ACT”

The article reveals the concept of an associative plot, shows the connection of the basic idea with a musical solution, establishes a system of proofs for the problem posed by various means of literature, and determines the leading role of the hero in the plot. The correlation of episodes with compositional placement is found.

Keywords: associative plot, basic idea and musical decision, proof, hero and plot, episodes and composition.

зицию элементы эпоса вносят точные сведения о прошлом, эпос обогащает ее разнообразием стилей, форм, жанров. Образы повествователей, рассказчиков, говорящих от лица очевидцев, создают достоверное отношение к частной и общественной жизни человека, подводят зрителя к глубокому проникновению в мир вымысла граничащего с реальностью. Лирико-эпической композиции в равной степени присущи сюжетное отображение действительности и эмоционально-лирическая оценка происходящих событий, лирические и эпические принципы «работают» на раскрытие содержания (произведения) композиции.

В дальнейшем будем опираться на примеры из литературно-музыкальной композиции «Им бы в тувельках по паркету...» (сценарист Н. Х. Князькина).

Журналист: Началась самая страшная война в истории человечества. Была объявлена всеобщая мобилизация и вместе с юношами и мужчинами в военкоматах потянулись женщины и девушки. Они хотели защищать свою Родину рядом с мужьями, братьями, отцами, любимыми. (Документальная хроника)

Призывница: Мы пришли в военкомат, нас тут же в одну дверь ввели, в другую — вывели. У меня была очень красивая коса, я ею гордилась. Я уже без нее вышла. И платье забрали. Не успела маме ни платье, ни косу отдать. Она очень просила, чтобы что-то от меня у нее осталось. Нас тут же одели в гимнастерки, пилюшки, дали вещмешки и в товарный состав погрузили (С. Алексиевич).

Поэтесса:

Какие удивительные лица
 Военкоматы видели тогда!
 Текла красавиц юных череда.
 Казалось, выпал жребий им родиться
 В пуховиках дворянского гнезда.
 Казалось, утонченность им столетья
 Вложили в поступь, в жесты, в легкий стан.

Где взяли эту статью рабочих дети
И крепостных, праправнучки крестьян?...
Все шли и шли: из средней школы,
Из филфаков, из МЭИ и из МАИ —
Цвет юности, элита комсомола,
Тургеневские девушки мои (Ю. Друнина).

В этом фрагменте представлены материалы эпического и лирического характера. Документальные факты отражают историю начала войны, как неоспоримый документ звучит рассказ очевидца войны — девушки-солдата, и представлен художественный взгляд поэтессы на события, отраженный в стихах (Ю. Друнина). Поэтесса находит образ современных девушек 1940-х гг., называет их «Тургеневские девушки мои». В этот тип она вкладывает черты мужественности и женственности, показывает представительниц разных социальных прослоек (дворянок, крестьянок, рабочих, служащих, студенток). Образ тургеневской девушки отражает сущность русской женщины, которая может быть слабой, но и сильной, когда это нужно для спасения родины.

В литературной композиции раскрывается суть проблемы, главный вопрос произведения. В эпизодах сценария содержатся ответы на поставленный вопрос «как может женщина выдержать все тяготы войны» (табл. 1).

В ходе литературного доказательства раскрываются многие грани характера русской женщины, умеющей бороться со своими слабостями и способной преодолевать нечеловеческие жизненные трудности в тылу и на фронте, готовой жертвовать собой, если это надо для победы над врагом.

Надо отметить, что наши герои не имеют имен собственных. Их имена: Девушки, Выпускники, Журналист, Солдат, Призывницы, Почтальон, Солдатки, Фронтные сестры. Эта условность имен влечет за собой крупномасштабное обобщение, типизирует большое количество участников Великой Отечественной войны. Кроме того, Герой в литературной композиции наделяется устойчивыми чертами личности, неповторимостью облика, индивидуальной судьбой. Это условный образ человека, который говорит от своего лица. Он типизирован и индивидуализирован одновременно, не имеет конкретного имени, но узнаваем среди россиян.

Литературный материал в сценарии композиции выстраивается по методу контраста. Последовательность сюжета возникает на основе ассоциативного мышления автора, он выхватывает из потока накопленных воспоминаний яркие эпизоды. В этой работе, «воображения по теме», сценарист ориентируется, прежде всего, на волнующую его проблему.

Девушки-солдаты примеряют перед воображаемым зеркалом шляпки с цветочками, косынки, на фоне действия звучат стихи.

Поэт 1:

И радовались шляпкам тем девчата
В шинелях и тяжелых сапогах.
Они, поправ достоинство солдата,
Вертели шляпки легкие в руках.
И в зеркала разбитые смотрелись,
И так легко смеялись зеркала!
И этой вечной женственности прелесть
В те дни неповторимую была (Я. Сашин).

Поэт 2:

Им бы в туфельках по паркету
В свете люстровом в вальсе плыть,
А не здесь вот грязищу эту
Задубелой кирзой месить.
Действие меняется, девушки-солдаты фотографируются, активно меняя положение.

Им бы с милым бродить под вечер
Там, где в травы прилег июль,
А не здесь вот, взвалив на плечи,
Нас вытаскивать из-под пуль (К. Мамонтов).

На фоне звуков природы, пения птиц, легкой музыки фронтные сестры (в военной форме и венках из полевых цветов) присаживаются на уцелевшую лестницу и делятся воспоминаниями.

Фронтная сестра 1: Бежим мы как-то по грязи, люди падают в эту грязь. И так не хочется погибать в такой обстановке. Ну как молодой девушке лежать в такой грязи?

Фронтная сестра 2: А мы разминировали проход в своем минном поле и ползем к немецкой обороне. Работаешь ползком при постоянном освещении немецкими ракетами.

Таблица 1

Система доказательств поставленной проблемы сценарными средствами

Ключевые эпизоды	Ответы на поставленный вопрос в сценарном материале:
Объявлена Всеобщая демобилизация	многие девушки добровольно пошли на фронт
Непосильная работа в тылу	девушки и женщины трудились наравне с мужчинами и днем и ночью
Жизнь на войне, в окопах	работали как все, не опускались в быту, держали дисциплину, грудь заслоняли раненых бойцов, повсеместно проявляли героизм
Жизнь женщин и детей в концлагерях	испытывшие на себе все ужасы войны, познавшие материнское горе, смерть близких, женщины, когда вошли в Германию, кормили немецких голодных детей, проявляли сострадание к людям, находящимся в бедственном положении
В бой с цветами	несмотря на запреты командования, не потеряли «женственности прелесть» и даже в последний бой пошли счастливые с новыми прическами
На крыльях победы	женщины не сомневались, что победа будет за нами, верили, что после войны настанет красивая, счастливая жизнь

Один раз, чтобы спрятаться от осколков, прыгнула в канаву, а шинель новенькая, так я легла не вниз, (на грязь), а сбоку на не растаявший снежок. Шинель-то дороже жизни.

Фронтвая сестра 3: А у меня другие мысли были. Я боялась некрасивой лежать после смерти. Только бы не разнесло на куски снарядом. Я такое видела.

Фронтвая сестра 2: У нас был добрый командир полка, берег нас, заботился. Под Москвой еще не остановлено наступление немцев, самое страшное время для всех. А он нам говорит: «Девушки, Москва рядом. Я привезу к вам парикмахера. Я хочу, чтобы вы красивые были». Представляете, и правда, привез парикмахера. Мы сделали завивки, подкрасились. И такие счастливые в бой пошли (С. Алексиевич).

Фронтвые сестры внезапно танцуют популярное танго «Рио-Рита», но мелодию неожиданно прерывает мощный взрыв боя, девушки падают на поле-площадку. И снова контрастное сцепление — звучит мелодия песни «Мило-сердце» (Доминика), на ее фоне Солдат и Фронтвая медсестра читают текст песни.

Солдат:

«Ты продержись, девочка, ты потерпи, милая,
Ты лишь взгляни вокруг, какая весна!
Ты потерпи, славная, ты продержись.
Скоро уж, скоро закончится эта война».

Фронтвая медсестра 3:

«Ты продержись, родненький, ты потерпи, миленький.
Думаешь, славный мой, не страшна мне война?
Ты потерпи, миленький, ты продержись!
Скоро победа! Ты видишь, какая весна?»

Солдат:

«Ты продержись, девочка, ты потерпи, милая,
Ты лишь взгляни вокруг, какая весна!
Жизнь победит, юная, ты продержись!
Будь же, ты проклята всеми, война!» (Доминика).
Девушки поднимаются с поля-площадки.

Ассоциации автора постепенно приобретают последовательность и складываются в сюжет. Девушки на фронте при всяком удобном случае примеряли шляпки, плели венки, делились своими историями и вдруг, под Москвой бой, в котором погибли все.

Эти стихи и проза, созданные разными авторами в разные исторические периоды, — приоткрывают нам картину жизни девушек на войне. С помощью авторских ассоциаций в сценарии сблизятся различные литературные жанры. Таким образом, развивая ассоциативность путем литературных и действенных доказательств, автор композиции приводит нас к пониманию сверхзадачи произведения, которая образуется в результате сплава темы и идеи. В результате выстраивается духовно-нравственная позиция режиссера (актера), утверждается главный тезис произведения: «Великая миссия женщины хрупкой, но сильной духом: прийти на планету земля, чтобы мир спасти от катастрофы».

Как правило, первое стихотворение перекликается с последним.

В самом начале девушки, танцуют с красными полотнами под «Реквием» Моцарта, хором читают текст о том, как стонет Земля.

Девушки:

Вращаясь в космосе, в плену своей орбиты,
Не год, не два, а миллиарды лет,
Я так устала... Плоть моя покрыта
Рубцами ран — живого места нет!
Зачем друг друга люди так боятся,
Что позабыли о самой Земле?
Ведь я могу погибнуть и остаться
Обугленной песчинкой в дымной мгле (С. Михалков).

В конце пластическая картинка со свечами происходит на фоне музыки Рахманинова в исполнении хора Свешникова. Современные юноши и девушки со свечами двигаются в бронуновском движении, парни спрашивают, девушки отвечают:

В мир приходит женщина,
Чтоб свечу зажечь.

В мир приходит женщина,
Чтоб очаг беречь.

В мир приходит женщина,
Чтоб любимой быть.

В мир приходит женщина,
Чтоб детей родить.

В мир приходит женщина,
Чтоб цветком цвести.

В мир приходит женщина,
Чтобы мир спасти (Л. Петракова).

На последней фразе все участники со свечами садятся на колени.

В этих строчках отчетливо вырисовывается мысль автора: только женщина, обладающая огромным потенциалом добра и ресурсами человеколюбия, милосердия, способна спасти мир на нашей земле.

Задача сценариста состоит в том, чтобы средствами литературы и режиссуры, ассоциативным путем вызвать у зрителя размышления, направить его восприятие на рождение собственных ассоциаций. Надо отметить еще одну специфическую особенность составления сценария — это «выстройка композиционной структуры единого произведения, создание его “архитектоники”» [2, с. 39].

Но прежде чем строить композицию, надо наметить эпизоды, создать сценарный план, в котором отражены события, а затем все расположить по законам композиции.

Например, сценарный план литературно-музыкальной композиции «Им бы в тувельках по паркету...» выглядит следующим образом (см. табл. 2).

Во время написания сценария литературной композиции в воображении автора постоянно возникают мелодические образы, и постепенно оформляется музыкальное сопровождение материала. Как правило, сценарист он же и режиссер (актер-постановщик), поэтому ему надо параллельно с анализом текстов продумывать музыкально-звуковое решение в виде песен, музыки, шумов.

Музыка в литературно-поэтической композиции имеет разные функции: музыкального фона, действующего лица, партнерства с героями и т. д. В этой работе важно найти внутреннее соотношение, правильные пропорции музыки и слова. Музыка и текст, дополняя друг друга, все-таки имеют разные значения. Текст — первичен, он несет содержательно-смысловую часть, а музыка — это выразительное

средство, которое оказывает огромное воздействие «на сферу чувств человека, будит его фантазию, воображение» [2, с. 40]. Вместе они способны возбуждать у зрителя большие эмоционально-смысловые переживания.

Таблица 2

Организация сценарного материала в произведении и соотношение эпизодов с композиционным размещением

Эпизоды сценария	Поэтическое название эпизодов	Элементы композиции
Пролог	«Земля устала от войны»	Экспозиция
Эпизод 1	«Посвящение женщине»	Начальное событие
Эпизод 2	«Год 1941-й — война»	Завязка
Эпизод 3	«Всеобщая демобилизация»	Развитие действия
Эпизод 4	«Наперекор нелегкой доле»	Развитие действия
Эпизод 5	«От “Прекрасной Дамы” — в “мать” и “перемать”»	Развитие действия
Эпизод 6	«Через горе к милосердию»	Развитие действия
Эпизод 7	«Вечной женственности прелесть»	Кульминация
Эпизод 8	«На крыльях победы»	Развязка
Эпилог	«Женщина спасет мир»	Финал

Например, в эпизоде «Наперекор нелегкой доле» достигается мысль о том, что, несмотря на все тяготы работы в тылу, на полях, русские бабы назло врагу грозятся «нарочать» отечеству богатырей («Сухопляс» Л. Татьяничева) — здесь подчеркиваются определенные грани характера, в этом видна негибкая воля русской женщины. Силу эмоционального звучания придает «Концерт для домбры» Н. Будашкина. Бабы лихо отплясывают «Суровый танец — Сухопляс» — за этим стоит многое: и отчаяние, и жгучая вера, и великая духовная сила, и героическая решимость. Зритель приветствует этот эпизод восторженными аплодисментами.

На подбор музыки оказывают влияние элементы идейного замысла: тема, идея, сверхзадача. Музыка может создавать атмосферу событий или способствовать рождению

контраста (контрапункта). Например, на фоне чтения стихотворения «Варварство» (М. Джалиль) в нашей постановке звучит веселая немецкая мелодия «Баварский вальс» — возникает мысль, что расстрел мирных граждан доставляет этим «извергам» крайнее удовольствие, еще больше подчеркивает это смех и немецкая речь, записанная поверх музыки.

В итоге надо отметить, что разработчик сценария литературно-музыкальной композиции должен проанализировать особенности этой работы, изучить сценарный материал: поэзию, прозу, эпос, музыку. Необходимо также разобраться в особенностях повествования в сценарии, понять, что ассоциативность сюжетной линии, которая как бы нанизывается на проблему, стоящую перед автором, является основой бессюжетного произведения.

Специфика работы над сценарием состоит еще в том, что идейный замысел вплотную связан с режиссерско-актерским решением и, как правило, создается одновременно одним человеком сценаристом-режиссером (актером). Очень важно в сценарии установить систему доказательств поставленной проблемы разнообразными средствами литературы.

Герой литературной композиции — фигура условная, не имеющая конкретного имени (Солдат, Журналист, Фронтальная сестра). Вместе с тем это сложная, многоплановая персона, он является выразителем сюжета. Организация сценарного материала связана с построением структуры произведения, его «архитектоники», и соотношения эпизодов с композиционным размещением.

Музыкальное сопровождение произведения имеет еще ряд функций: включения в драматургию произведения, вскрытия второго плана разворачивающихся событий, уточнения характеров героев, ограждения произведения от текстовой перегрузки, сцепления отдельных фрагментов, усиления эмоционального воздействия текста на аудиторию [2].

1. Рерих Н. Избранное. М.: Советская Россия, 1979. 384 с.

2. Вановская Е. В. Литературная композиция и монтаж на самодеятельной сцене: методическая разработка. Л.: ЛГИК им. Н. К. Крупской, 1989. 79 с.

© Князькина Н. Х., 2019