

14 ИЮН 1977

КОМПОЗИТОР В ТЕАТРЕ

Гастроли

Невозможно, наверное, представить себе современного кинематограф без музыки. Мы настолько привыкли к музыке, звучащей «за кадром», что воспринимаем ее как нечто единое со всей драматургией в целом. Так же, или почти так же, обстоит дело сегодня и в драматическом театре. Музыка и здесь входит в спектакли полноправным действующим лицом. (Нужно оговориться, что хотя и встречаются спектакли, в которых вообще отсутствует музыкальный элемент, но это в наше время скорее воспринимается как особый прием, как режиссерский замысел).

Возможность языком музыки досказывать «от автора», выписывать характеры героев, влиять на ритм и пульс спектакля, придавая ему тот или иной настрой, — именно это и привлекает композитора в театр. Вместе с тем, известно, что такая работа по плечу только музыканту, хорошо чувствующему сцену и понимающему законы восприятия зрителем сценического действия. На протяжении многих лет я знаком с работами в театре

талантливого томского композитора С. А. Королева и все это время не перестаю удивляться его неиссякаемой фантазии, творческой самобытности и мелодическому дару. Каждый раз, слушая музыку, как написанную им специально для спектаклей, так и подобранную из «чужих» сочинений, невольно ловишь себя на мысли, что это не просто «музыкальное оформление», как почему-то принято сейчас говорить, а неотъемлемая часть спектакля, которая активно вторгается в действие, помогая зрителю глубже понять эмоциональное состояние героев, их внутренний мир.

Уже первые пробы создания музыки для театра С. А. Королевым оказались удачными.

Вспоминаются непритязательные мелодии спектакля «Отважная Маринка», который открыл Королева как театрального композитора, обладающего своеобразной индивидуальностью. Можно вспомнить и ряд других спектаклей этого периода с привлекательной музыкой композитора, но, пожалуй, первой большой удачей

стала его работа над спектаклем «Именем Революции». Пафос революции, героика тех лет нашли тогда отражение в песнях и в оркестровых эпизодах. А вот песни из спектакля «Университетская роща», вышедшего немного позднее, зажили самостоятельной жизнью, пелись на фестивалях, мотках, стали популярными.

Чувство эпохи, стиля — также присуще этому композитору. В первую очередь это можно отнести к лирическим и гротескным эпизодам «Женитьбы Фигаро», спектакля «Собака на сене». А как метки и острые музыкальные характеристики спектакля «На бойком месте»!

Нужно отдать должное умению композитора создавать живой сценический образ и в чисто инструментальных номерах. Это прежде всего относится к таким спектаклям, как «Сказки старого Арбата», «Сослуживцы». В последнем особенно привлекает остроумно написанный номер с «солирующей» пишущей машинкой.

Не откажешь композитору и в умении писать музыку с определенным национальным ко-

лоритом. Например, в корейской сказке «Цветок жизни» не использована ни одна подлинная народная тема, но все сделано так убедительно и звучит так «по-корейски», что не верится, что это — оригинальная музыка, написанная русским композитором, никогда вплотную не изучавшим корейский фольклор.

Хотя состав оркестра, используемый Королевым, довольно обычен, тем не менее добавлением какого-либо инструмента или заменой одного другим автор заставляет звучать оркестр по-новому свежо, выразительно. Так, в музыке к спектаклю «Дурочка» весь оркестр становится «мандолинно-гитарным», в «Василии Теркине» усиливается духовая группа, а в таких, как «Дали неоглядные», «Свадьба с приданым», звучит как оркестр русских народных инструментов.

Прекрасно зная, что никакие инструменты по своей выразительности не заменят человеческих голосов, композитор умело использует и хор. Впечатляюще звучат, например, хоровые эпизоды в спектаклях «Денис Давыдов», «Мадридская сталь», «Университетская роща».

Здесь попутно хочется сказать, что, несмотря на удачные записи музыки на пленку — прием, ставший теперь обычным для многих театров — хочется хотя бы изредка слышать «живой» оркестр, звучащий из оркестровой ямы.

Известно, что подобрать музыку к спектаклю не менее трудно (если не труднее), чем написать свою. Для этого необходимо знание русской и зарубежной музыкальной литературы, как современной, так и классической. Нужно ориентироваться в стилях композиторов. Во всем этом также нельзя отказать С. А. Королеву, который и с этой задачей успешно справляется. Взять хотя бы спектакль «Муж и жена снимают комнату», в котором неожиданно, как-то по-новому современно зазвучали Моцарт и Брамс! Интересно озвучен и такой спектакль, как «Поздняя любовь».

Эти заметки о композиторе были бы не полными, если не сказать, что признание С. А. Королева, столь успешно работающего в театре, давно вышло за пределы города, области. С ним успешно работают режиссеры многих театров, а написанная им музыка используется рядом других коллективов.

Счастлив художник, чье творчество необходимо сегодня, теперь, чьи произведения не пылятся на полках, а звучат, доставляя радость слушателям, зрителям. И, отдавая должное всему сделанному С. А. Королевым в области театра, мы желаем ему новых творческих радостей, хороших спектаклей, больших успехов и удач!

Георгий ИВАНОВ,
заслуженный деятель искусств РСФСР.