

III открытая городская научно-практическая конференция учащихся
и педагогов учреждений дополнительного образования детей
«Новое поколение»

Секция: Театр

**Интерпретация русской народной сказки «Летучий корабль»
театром «Театриум на Серпуховке»
(в рамках фестиваля «Золотая Репка» 2012г.).**

**Радина Элеонора,
ученица 8 «Д» кл. МБОУ сош №124
Промышленного р-на г.о.Самара
Руководитель: Горожанкина Е.Ю.,
учитель русского языка и литературы**

САМАРА 2013г.

Содержание.

Введение	3
Сопоставительный анализ русской народной сказки «Летучий корабль» и постановки театра «Театриум на Серпуховке» на сцене Самарского академического театра оперы и балета	
§1. Сравнительный анализ композиционного построения сказки и мюзикла.....	4
§2. Характеристика персонажей.....	6
§3. Сценические средства выразительности.....	11
§4. Авторский замысел спектакля «Летучий корабль» и его реализация на сцене.....	13
Заключение.	14
Использованные ресурсы	15
Приложение	16

Введение.

Предметом нашего рассмотрения будет народная сказка «Летучий корабль» и ее современная сценическая интерпретация. Причем, эта интерпретация необычна, она представляет из себя музыкальный спектакль-мюзикл по мотивам данного произведения. Постановка была осуществлена «Театриум на Серпуховке» (г. Москва) на сцене Самарского академического театра оперы и балета и представлена в 2012 году в рамках фестиваля «Золотая Репка».

Цель работы – сравнительный анализ фольклорной сказки и мюзикла по ее мотивам. Для достижения этой цели мы поставили перед собой следующие **задачи**:

- выявить композиционные отличия двух произведений;
- рассмотреть образы;
- проанализировать сценические средства выразительности;
- определить идейный замысел произведений;
- рассмотреть критические статьи о данном спектакле.

Такое исследование представляется нам **важным**. Ведь фольклорные произведения учат вневременным ценностям. А любая интерпретация обогащает материал, находит его новые грани, позволяет посмотреть на него глазами современного человека.

Сопоставительный анализ русской народной сказки «Летучий корабль» и постановки театра «Театриум на Серпуховке» на сцене Самарского академического театра оперы и балета.

§1. Сравнительный анализ композиционного построения сказки и мюзикла.

Композиция (от лат. *compositio* - составление - связывание) - построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером, назначением и во многом определяющее его восприятие.¹

Мюзикл (англ. *Musical*) — музыкально-сценическое произведение, в котором переплетаются диалоги, песни, музыка, важную роль играет хореография. Сюжеты часто берутся из известных литературных или фольклорных произведений.²

Композиционное построение русской народной сказки и театральной постановки значительно отличаются друг от друга. Сказка начинается с зачина, в котором нам повествуется о трех братьях. Как и во многих фольклорных произведениях старшие братья толковые, умные, а младший – Иван-дурак. Мюзикл начинается очень необычно - зал затихает с первыми звуками музыки, к сцене из зрительного зала идет трубочист Иван. Это действие сразу знакомит нас с главным героем. По сюжету сказки до деревни, в которой жили герои, доходит слух о том, что построивший летучий корабль возьмет в жены дочку царя. Старшие пытаются построить это чудо, но у них ничего не получается. Тогда младший решает попробовать. Ему удается сделать волшебный корабль с помощью пожилого человека, повстречавшегося ему в лесу. А на сцене спектакль начинается с царской ярмарки – с песнями, плясками, дымящимися самоварами и

¹ http://enc-dic.com/enc_art/Kompozicija-555/

² <http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%FE%E7%E8%EA%EB>

румяными калачами. Но вдруг царь прерывает веселье неприятным известием: «Казна пуста». Он решает отдать царевну в жены миллионеру Полкану, заботясь о благосостоянии дочери и об обогащении казны. За счастье стать мужем дочки царя борются два героя: Полкан и Ваня, а не три родных брата как в сказке. Старик сам находит Ивана, а в постановке Иван сам попадает к Водяному, который играет роль старца. После Водяного трубочисту приходится навестить Бабок Ежик, они должны были поведать ему заветные слова, без которых летучий корабль не взлетит. Бабки Ежки и Водяной придуманы специально для мюзикла, они отсутствуют в сказке. Спектакль разделен на два действия. Первое очень насыщено песнями, второе же уступает по количеству музыкальных номеров, зато на него приходится развязка сюжета. Перед Иваном, олицетворяющим добро, встают преграды на пути к женитьбе. В мюзикле это Полкан, он крадет корабль, выдает работу Вани за свою. А в произведении это сам царь. Он просит сделать невозможное, но главный герой преодолевает все трудности, благодаря его новым друзьям, волшебным спутникам на корабле: Слухало, Скороходу, Стреляло, Обьедало, Опивало, Холодило. Когда все несчастья остались позади, наступает счастливый конец. В сказке Иван женится на дочке царя, устраивается огромный пир. На сцене все заканчивается полетом молодоженов на летучем корабле с белыми парусами, философскими размышлениями Водяного о мечтах и песнями.

Таким образом, представим основные композиционные отличия в виде таблицы

Композиционные элементы	Фольклорная сказка	Мюзикл
1. Борьба за руку царевны.	Между Иваном и братьями	Между Полканом и Иваном
2. Преграды на	Царь строит преграды	Полкан крадет корабль

пути Ивана	главному герою	
3.Помощники Ивана	Пожилой старец, Скорород, Обьедало, Холодило.	Слухало, Стреляло, Опивало,
4.Цель женитьбы	Связано с взрослением дочери	Из-за обогащения казны, корысть

§2. Характеристика персонажей.

Образ главного героя Ивана

Одним из главных положительных героев сказки и спектакля-мюзикла «Летучий корабль» является Иван. Он человек, который держит слово, не боится идти вперед: «А я иду, иду, иду, кой-куда шагаю. Встречу радость аль беду, я и сам не знаю...». Иван – трудолюбивый трубочист, добрый, веселый, простой человек, он молод и ловок. Проявил хитрость, когда смог обмануть и сбежать от Бабок Ёжик. Ваня понимает, что такое любовь, и он остается верен ей, главное для него- тихое семейное счастье , о котором он так просто размышляет в своей песне:

Маленький домик, русская печка,
Пол деревянный, лавка и свечка,
И ребятишек, в доме орава -
Вот оно счастье! Правда, Забава?!

Он не стесняется своего бедного положения, и того, что посмел влюбиться в царскую дочь:

Человек я простой, и скажу, не таясь,
Что такой красоты не видал отродясь!

И теперь дня прожить без тебя мне невмочь!

Это ж надо! Влюбился я в царскую дочь!

Режиссер постановки считает, что в народной сказке ему помогают волшебные люди, которых он сажает на корабль по пути, без их помощи он бы не справился, а вот в мюзикле он борется за счастье своими собственными силами и надеется только на себя. Тереза Дурова добавляет: «Дети нашего поколения именно его должны видеть современным героем»³

Образ царевны Забавы.

В каждой сказке обязательно должна быть красавица-царевна. Забава как раз играет ее роль. В мюзикле она почти совершеннолетняя, ей уже пора выходить замуж. Но ее отец заставляет вступить брак с нелюбимым. Здесь Забава проявляет свой характер, она пошла наперекор отцу, начала отстаивать свое право на любовь, и это твердое намерение явно звучит в следующих словах из арии героини:

А я не хочу, не хочу по расчету,

А я по любви, по любви хочу.

Свободу, свободу, мне дайте свободу,

Я птицею ввысь улечу.

В постановке хоть она и играет царевну, изнеженную, но очень добрую, ей не нужны были только деньги и слава, она не побоялась влюбиться в простого трубочиста. Она понимала, что такое настоящая любовь и счастье, и ее взгляды совпадают со взглядами Ивана:

Маленький домик. Русская печка.

³ <http://www.durova.org/tabid/362/SpectacleId/11/Default.aspx>

Пол деревянный. Лавка. И свечка.
Котик-Мурлыка. Муж работающий.
Вот оно Счастье – нет его слаще!

Образ Забавы в мюзикле существенно отличается от образа в фольклорном произведении. В русской народной сказке о царевне повествуется в самом конце. Она была не знакома с Иваном до всех его приключений. Когда он прошел все испытания царя, появляется Забава и, смеясь, думает, какой у нее муж пригожий будет. Здесь она подчиняется отцу, полагается на его вкус и усмотрение и не думает спорить с ним о ее будущей жизни. Таким образом, в мюзикле Забава выступает как человек, отстаивающий свое право выбора, свое право любить того, кого хочет она.

Образ Полкана.

Полкан – настоящий боярин, с бородой, жадный и амбициозный. Он очень хочет взять в жены Забаву, хотя не испытывает к ней симпатии, она нужна ему, так как сделает его еще ближе к царской короне. Жестокий характер и большие деньги Полкана вызвали у царя сильную симпатию. Боярин честолюбивый, надеется с помощью женитьбы на Забаве добиться более высокого положения в обществе. Главное мерило человека для него – это деньги. Об этом он и поет: «коль нету миллиона, ты вообще не человек»

Или всем известное:

Я коронован. Рядом Забава.
Новые деньги. Новая слава.
Новые земли. Новые связи.
Вот оно Счастье – в князи из грязи!

Добиться высокого положения в обществе он хочет не своим трудом, во всем ищет выгоду, даже от брака. Он скупой и жадный обманщик, в нем нет чести и доблести. В сказке такого персонажа, как он, нет. Его придумали в

мюзикле. Скорее всего, образ Полкана - олицетворение современных человеческих пороков. Этот образ выражает следующую идею: в современном мире не все можно купить за деньги!

Образ Царя.

Царь в спектакле – глупый и трусливый дедушка. Он думает, что дочь будет счастлива только с тем, кто богат. Он не ценит чувства, переживания дочери, считает, что трубочист неровня царевне:

Нету опоры. Как-нибудь сам уж.

Лишь бы Забаву выгодно замуж.

Дом ее чтобы – полная чаша.

Вот оно Счастье: зять мой - Полкаша!

А вот в фольклорной сказке царь очень умный. Он придумывает разные способы, чтобы избавиться от Ивана. Дочь ему не перечит, поэтому он может строить козни Ивану, сколько захочет. В произведении царь – сильная личность в государстве. А в музыкальном спектакле мы видим, что царь недалёковидный, неприспособленный к жизни человек, не знающий даже, как пополнить казну. И получается, что Полкан гораздо влиятельнее, чем сам царь. Следовательно, напрашивается вывод: в мюзикле постоянно прослеживается мысль о том, что деньги в этом мире – сила! Но не всесильная! С настоящей любовью не могут справиться ни глупые цари, ни всесильные Полканы.

Образы второстепенных героев.

Сказка бы не была сказкой, если бы главному герою не помогали бескорыстно сказочные обитатели. В музыкальном спектакле Водяной подарил Ивану волшебный сундук, из которого появились четыре человека и помогли в постройке судна, и посоветовал пойти к бабам Ежкам, чтобы

узнать волшебные слова, которые поднимают в воздух летучий корабль. Водяной хоть и сказочный герой, но у него проявляются человеческие чувства. Он очень скучает по нормальному общению. Ему опостылела болотная среда. Он радуется внезапной дружбе с Иваном, поэтому и помогает ему.

Каждая бабка Ежка имеет разный характер, есть добрые, глупые, недоверчивые, злые, простодушные, умные, но все они очень импульсивные и созданы специально для того, чтобы показать, что даже в самом негативном человеке есть что-то доброе и хорошее, стоит только приглядеться. Ведь не зря один из таких отрицательных персонажей помог сбежать Ивану от остальных бабок Ежек.

Животные (лягушки, медведь), два простых парня, читающих реп того времени, подружки Забавы, четверо строителей, народ на ярмарке – все это передает задорную атмосферу на сцене.

А в фольклорной сказке волшебными второстепенными персонажами являются спутники Ивана на корабле - Слухало, Скороход, Стреляло, Обьедало, Опивало, Холодило.

§3. Сценические средства выразительности.

Мы остановимся на сценических средствах выразительности. Интерпретируя любое произведение, режиссёр-постановщик сам выбирает наилучший способ представления того или иного фрагмента. Чаще всего выбор падает в пользу добавления средств выразительности, с помощью которых спектакль становится ярким и зрелищным. Данные сценические средства выразительности помогают создавать образы и выражать идею спектакля.

Декорации. На сцене представлены панорама города, дом царевны, деревья и избушка бабок Ежек. С помощью таких декораций мы

передвигаемся с главными героями из одного места в другое, попадаем в новую среду. Например, из города в лес к Водяному и бабкам Ежкам.

Свет на сцене - одно из важных художественно-постановочных средств. Освещением прожекторов в мюзикле «Летучий корабль» передаётся разное время суток, а также с помощью света акцентируется зрительское внимание на том или ином актере. Ещё одно средство – дым на сцене. Он появляется в основном на болоте Водяного, что придает загадочность, небольшой страх перед заброшенным местом. Многие чувства героев помогают передать танцевальные номера. Некоторые из них печальные, например, «До чего же мы несчастные царевны». В большинстве хореография плясовая и веселая, это и танец бабок Ежик, и самый первый танец «Ярмарка», и многие другие.

Необычность костюмов тоже играет немаловажную роль. Благодаря ярким нарядам, над которыми работала обладательница «Золотой маски» Виктория Севрюкова, спектакль и стал по-настоящему сказочным. Костюмы помогают нам перенестись в сказочное время, понять, к какому сословию относятся наши герои. У Полкана, царя и Забавы дорогие костюмы, украшенные всевозможными блестками, расшитые узорами, бусинами, на голове у царевны большой кокошник, у боярина кафтан с необычными рукавами. Рубаха Ивана была простая, крестьянская, он ходил в лаптях. Все это подчеркивало их происхождение, их положение в обществе.

Элементы реквизита и детали невольно приковывают к себе внимание. Самовары, калачи на ярмарке показывают нам радость события. Необычный сундук «Сделай сам», из которого выскакивают четыре молодца-строителя, удивляет и радует зрителей мюзикла, погружая атмосферу сказки и волшебства. Очень интересно на сцене представлены эффекты полета, когда летучий корабль взмывает ввысь, или когда декорации бабок Ежек улетают на охоту. Герои отрываются от сцены, и этот полет вносит в спектакль волшебство сказки.

Но самую важную роль играют музыкальные средства. Тереза Дурова, режиссер спектакля, обратилась к тем, кто создавал анимационный шедевр-знаменитый мультфильм по мотивам этой сказки: композитору Максиму Дунаевскому и поэту Юрию Энтину. Всем знакомые песни «Я Водяной, я Водяной. Поговорил бы кто со мной...», «Растяни меха, гармошка. Эх, играй, наяривай!» принадлежат им. Для театральной постановки они придумали новые песни. Мюзикл начинается с песни «А я иду, иду, иду, кой-куда шагаю. Встречу радость аль беду, я и сам не знаю...». Она так же будет играть в самом конце последнего действия, но теперь будет не только про Ивана, но и про всех героев спектакля: «А мы идем, идем, идем, кой-куда шагаем. Встретим радость аль беду, мы еще не знаем...». Этот прием показывает нам, что теперь Забава и Иван будут идти по жизни, преодолевать преграды вместе. Здесь можно услышать и Водяного, играющего на саксофоне задумчивую мелодию, и двух стражников – молодых реперов. В мюзикле играет настоящий оркестр, помещенный на платформу на авансцене, которая то поднимает его на уровень сцены, то опускает в оркестровую яму. Все песни актеры исполняют вживую, это подкупает нас искренностью и неповторимостью.

Хочется восхищаться режиссерскими находками: они похожи на загадки, решение которых помогает понять авторский замысел. Такие спектакли учат думать, воспитывая умного зрителя.

§4. Авторский замысел спектакля «Летучий корабль»

и его реализация на сцене.

В рамках данной работы нами были изучены особенности постановки спектакля «Летучий корабль» театром «Театриум на Серпуховке». Главная роль в интерпретации художественного произведения принадлежит режиссеру. Именно он осмысливает произведение, придумывает средства художественной выразительности, доносит свой замысел до актеров, а они в свою очередь – до зрителей. От богатства фантазии режиссера зависит успех

будущего спектакля. И тем труднее была задача у режиссера, поскольку всем известен популярный мультфильм, снятый по данному произведению. Ведь очень сложно добиться, чтобы сравнения были в пользу спектакля, сделать это почти что никому не удавалось. Еще одна сложность была в том, чтобы сделать мюзикл семейным. Но Терезе Дуровой удалось достичь желаемого результата. Этот мюзикл с одинаковым азартом будут смотреть зрители разных поколений — от прабабушек до маленьких детей.

Режиссером-постановщиком спектакля, а также художественным руководителем самого театра является Тереза Дурова – народная артистка РФ, которая осуществила в театре «Театриум на Серпуховке» 29 постановок. Вот, что она говорит о «Летучем корабле»: «Этот мюзикл, конечно же, про любовь. Когда детям 6-7 - с ними уже можно говорить на эту тему. В мультфильме существуют социальные мотивы, но мы свели их к минимуму и оставили только чувственный ряд. В этом мюзикле много эмоций, энергетики, живого звука. И на сцене, причем на переднем плане, играет оркестр, и он является действующим лицом в спектакле. Мне хочется, чтобы дети увидели, как «живьем» играют музыканты, ведь сам процесс звукоизвлечения – это очень красиво. Многие ребята, которых мамы не водили на концерты классической музыки, никогда его не видели»⁴

Музыкальная часть спектакля была создана народным артистом РФ, композитором Максимом Дунаевским на стихи Юрия Энтина. Они совместно работали и при создании мультипликационного шедевра. Автор стихотворений к песням говорит: «Чтобы мы ни писали с Дунаевским, мы невероятно тонко друг друга чувствуем».¹

Сергей Дик, играющий роль Полкана, говорит: «Самое сложное было при работе со спектаклем, скорее, не оставить стереотип, а показать, что Полкан

¹ <http://www.durova.org/tabid/362/SpectacleId/11/Default.aspx>

⁴ <http://www.durova.org/tabid/362/SpectacleId/11/Default.aspx>

все-таки хороший, пусть по-своему, но хороший. То, что он делает, он делает в соответствии со своей жизненной позицией. На протяжении всего спектакля он отстаивает ее и недоумевает, почему некоторые думают, что он плохой».⁵ А для Анастасии Тюковой – Забавы сложность, по ее словам, состояла в том, чтобы донести образ Забавы детям – нежность героини, ее любовь к папе, к Ване, и в то же время необходимость идти против воли отца.⁶

Заключение.

Таким образом, в нашем сопоставительном анализе мы определили композиционные отличия двух произведений искусства, отличия в образной системе и, следовательно, попытались выяснить разные смысловые акценты. Замечательно, что фольклорные произведения до сих пор вдохновляют режиссеров для создания своеобразных интерпретаций, в которых, с одной стороны, звучат вечные темы добра, справедливости, борьбы за свое счастье, а с другой стороны, и современные мотивы: корысти, вседозволенности, власти денег.

Использованные ресурсы.

Официальный сайт «Театриума на Серпуховке»

<http://www.durova.org/tabid/362/SpectacleId/11/Default.aspx>

- Интервью с Сергеем Диком <http://www.maskbook.ru/letter.php?id=53>

- Интервью с Анастасией Тюковой <http://www.maskbook.ru/letter.php?id=52>

- Публикация журналиста-критика Екатерины Кретовой в газете «Известие»

<http://izvestia.ru/news/371364>

- Статья о спектакле на Интернет-версии журнала «Солдаты России»

<http://www.soldatru.ru/read.php?tid=821>

⁵ <http://www.maskbook.ru/letter.php?id=53>

⁶ <http://www.maskbook.ru/letter.php?id=52>

- Энциклопедии и словари http://enc-dic.com/enc_art/Kompozicija-555/
- Энциклопедия <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%90%D0%92%D0%94%D0%96%D0%98%D0%9A%D0%9B>

Приложение

