РИЧАРД РОДЖЕРС

МУЗЫКА СКВОЗЬ ВЕКА

Валиахметова Д. А.

Ричард Роджерс (1902-1979) — одна из наиболее значимых фигур мира мюзиклов. За свою долгую карьеру (более шестидесяти лет) он создал пятьдесят пять мюзиклов, балет, ревю, несколько саундтреков для фильмов и более девятисот песен, ставших впоследствии классикой и эталоном поп-музыки.

Мюзиклы, написанные Роджерсом и его соавторами, Лоренцом Хартом и Оскаром Хаммерстайном мл., по сей день не сходят с афиш и пользуются невероятной популярностью среди зрителей со всего мира.

Творчество Ричарда Роджерса — ветер перемен в истории музыкального театра. Благодаря его работам мюзикл перестал считаться сугубо комедийным жанром с наивным и легким для восприятия содержанием, и, возможно, именно поэтому обрел такую популярность и в наши дни. Несмотря на весь оптимизм музыки Роджерса, он и Хаммерстайн первыми начали рассуждать на сцене Бродвея и Вест-Энда о серьезных вещах — о человеческой драме, о войне, о расизме и других остросоциальных проблемах. Это покорило зрителей и растопило сердца критиков — недаром творческий тандем Ричарда и Оскара был признан наиболее успешным за всю историю Бродвейского музыкального театра.

За время жизни и творчества Ричарда Роджерса мир претерпел множество изменений и катаклизмов — начинались и заканчивались войны, двигался вперед прогресс, развивались технологии, человек начал исследовать космос. Меняющиеся с невероятной скоростью общественные настроения не смогли изменить музыку композитора — вплоть до своей смерти Роджерс не отказывался от жизнерадостных и светлых мотивов, к которым, вероятно, и тянулись уставшие от волнений и переживаний люди.

Известный американский композитор Алек Уайлдер писал:

"...песни Роджерса демонстрируют высочайшую степень постоянного совершенства, изобретательности и изысканности. <...> Проведя недели за игрой и изучением его музыки, я был не просто впечатлен или восхищен: я был поражен."

Обманчиво простая на первый взгляд, а точнее "на первый слух", музыка Роджерса пленяет своей мелодичной правильностью, тягучестью, шармом. Педантичный и очень собранный по своей натуре композитор перенес эти черты и на свои работы — в его песнях нет ни одной лишней ноты, ни одного звука, нарушающего гармонию финального результата. Творения Роджерса отличаются особой тихой торжественностью, величием без пафоса, и каждая композиция оставляет приятное ненавязчивое послевкусие, как после мастерски приготовленного блюда.

Многие песни Ричарда Роджерса напоминают мне атмосферу песен Фрэнка Синатры, музыку к которым писали не менее известные американские композиторы, такие Кол Портер, Джордж Гершвин, Ирвинг Берлин и др., — их тоже хочется включить в преддверии новогодней ночи для создания особого настроения, теплого и праздничного.

Роджерс в корне изменил все принципы создания мюзикла. Герои его работ не только веселятся, радуются жизни и попадают в комичные ситуации, как было принято до этого, но разбираются в себе и окружающем мире, переживают трагедии и борются с обстоятельствами. Роджерс прибегает к решениям, которых ранее избегали другие бродвейские авторы – он рассказывает о Второй мировой войне и нацизме в "The Sound of Music", тщательно изучает вопросы расизма и расовых предрассудков в "South Pacific" и делает главным героем крайне неоднозначного персонажа в "Pal Joey".

Тем не менее, обо всех сложных темах композитор говорит с помощью жизнеутверждающей яркой музыки, которая словно бы говорит зрителю – все точно будет хорошо.

Интересным примером может быть история создания одного из номеров в известном мюзикле "Chess". Либреттист и автор идеи, Тим Райс, поставил перед композиторами одну ясную задачу – музыка обязательно должна быть похожа на ту, что писал Ричард Роджерс, и никак иначе. Стремление достичь того же настроения в номере "Merano" отразилось и в тексте: красоту и благость жизни горного курорта сравнивали с "шоу Роджерса и Хаммерстайна".

Фото с номера "Merano" лондонской постановки мюзикла "Chess".

На сегодняшний день музыка Роджерса не теряет своей актуальности. Чтобы получить наглядное представление об этом, можно обратиться к современным технологиям и статистике: в поисковом сервисе Google популярность запроса "Ричард Роджерс" за последние пять лет составляет около тридцати-пятидесяти баллов (для сравнения, популярность запроса "Бетховен" – в среднем сорок баллов, "Моцарт" – шестьдесят-восемьдесят).

Но лучше сухих цифр говорят простые факты: мюзиклы Роджерса по сей день остаются популярными на Бродвее и Вест-Энде, обретают все новые и новые перепостановки в других странах и ездят в туры. Его музыка и песни сначала перенеслись с винила на кассеты и CD-диски, а сейчас в оцифрованном виде находят место в плейлистах людей разного возраста. Киноверсии известных творений композитора точно так же перекочевали на экраны компьютеров и телефонов, и точно так же, как и множество лет назад, не перестают собирать десятки тысяч просмотров и находить поклонников со всего света.

Фото с бродвейской постановки
"The Sound of Music" 2013 года

Но проще и того, и другого примера популярность Ричарда Роджерса и актуальность его музыки в современных реалиях объяснят обычные человеческие чувства — времена меняются, мир преобразовывается, но люди всегда продолжают любить, грустить, радоваться, надеяться на лучшее и искать хорошее даже в самых печальных событиях. Люди сегодня переживают те же эмоции, что и персонажи мюзиклов Роджерса десятки лет назад, они так же ищут утешения, решение проблем и понимание жизни, а еще так же любят хорошую музыку.

Вероятно, именно поэтому на протяжении стольких лет сюжеты Ричарда Роджерса находят отклики в сердцах зрителей, его музыка продолжает играть вне зависимости от годов, стран и обстоятельств, а имя не забывается и после смерти самого композитора.