

Букина А.В., магистрант
дневной формы обучения
Научный руководитель – Макарова Е.А.,
кандидат педагогических наук, доцент

ХУДОЖЕСТВЕННО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЮЗИКЛА КАК АРТ-ПРОЕКТА

Среди широкого жанрового разнообразия современного музыкально-драматического театра мюзикл является наиболее популярным жанром, который, в силу своей яркости, зрелищности и понятности музыкального языка, всегда вызывает интерес широкой аудитории. Именно поэтому мюзиклы так часто составляют репертуарные предпочтения театров и практически всегда собирают полные залы. Представления о мюзикле как о «лёгком», «развлекательном» и «массовом» жанре», утвердившиеся в классической жанровой иерархии европейского музыкального искусства, тем не менее, не снимают вопроса об особенностях художественно-выразительных особенностей мюзикла как арт-проекта.

Данная тема является актуальной в современной музыкальной индустрии, так как отражает и воплощает вкусы и интересы современного зрителя. Мюзикл в последнее время занял одну из лидирующих позиций в современной культуре. Он становится все более востребованным, что порождает широкий интерес к жанру. Мюзиклы, как современные арт-проекты, являются одним из самых востребованных жанров в современном театре и кинематографе. Многим людям данный жанр интересен, по той причине, что он сочетает в себе множество жанров, а также имеет некую яркость, а это, то, что очень любит современный зритель – яркое зрелище.

Так, например, французские мюзиклы покоряют мир в конце 20 века и имеют большой успех благодаря вокальным формам и хореографическому стилю. Характерными особенностями мюзикла являются: многоликость,

широта жанрового диапазона, стремление к содержательности, высокий литературный уровень.

Исследователи жанровой специфики мюзикла традиционно и вполне обоснованно отталкивались от определения, данного признанным «королем жанра», Э.-Л. Уэббером, который считал, что «мюзикл – это шоу, в котором преобладающая роль музыки как выразительного средства сочетается с яркой и интересной драматургией» [2, с. 53].

«Яркая и интересная» драматургия, на которую указывает Э.-Л. Уэббер, а также сценическая зрелищность и эффектность, составившие ключевые художественно-выразительные особенности жанра мюзикла, обусловлены синтезом различных искусств – принципом органического сочетания элементов музыкальной, поэтической, пластической и драматической выразительности, который отмечается многими исследователями в качестве жанрообразующего.

Термин «мюзикл» возник как сокращенная форма понятий MusicalComedy (музыкальная комедия) и MusicalPlay (музыкальная пьеса, музыкальное представление). Такое объединение различных жанровых сфер музыкально-драматического театра отражает уже на уровне термина-понятия принцип синтеза, который неизбежно объединяет и эстетические смыслы обозначенных жанров, их художественную идею.

Традиционное определение мюзикла указывает на его изначальную синтетическую, комплексную природу: «Мюзикл – это музыкально-сценический жанр, который использует выразительные средства музыкального, драматического, хореографического и оперного искусства. Их сочетание и взаимосвязь предоставляют мюзиклу особую динамичность. Характерной чертой многих мюзиклов стало решение серьезных драматургических задач несложными для восприятия художественными средствами» [4, с. 7].

Классический мюзикл представляет собой сценическое произведение, в котором композиционно объединены сольные вокальные номера, разговорные

диалогические и хоровые фрагменты, инструментальная музыка и хореографический элемент. Один из самых ярких жанровых признаков мюзикла – динамика развития сюжета и насыщенность действием, которая всегда «держит» зрителя, захватив его внимание. Некоторые исследователи считают, что «популярность мюзикла сегодня можно объяснить созвучностью его художественной идеи принципу «клипового» сознания современного зрителя, которое позволяет активно воспринимать динамичное и яркое, захватывающее зрелище мюзиклов сочень сильной внутренней энергетикой» [3, с. 18].

Этому главному принципу динамичности и зрелищности подчиняются буквально все элементы музыкально-сценического действия: реплики героев, музыкальные и танцевальные номера. Вокальные и хореографические сцены непосредственно вырастают из действия и всегда драматургически мотивированы. Хореография, пластика становятся важнейшим элементом в системе выразительных средств мюзикла как арт-проекта, наряду с пением (это часто приводит к тому, что музыкальные номера решаются тоже пластически).

Полижанровая природа мюзикла обуславливает и совершенно новый тип актёра-исполнителя, который берёт свои истоки скорее в старых формах уличного, «площадного» театрального искусства, нежели в классической опере: это исполнитель «синтетического» типа, который обязан владеть полным комплексом актёрского мастерства: музыкальностью, вокальным мастерством, речевой выразительностью, драматической игрой, пластикой как средством выражения мысли, характера, мимики и т. п.

Мюзикл — жанр, как правило, сложный в постановочном отношении и потому дорогой. Многие бродвейские мюзиклы славятся своими спецэффектами, что возможно только в условиях стационарного мюзикла, где спектакли идут ежедневно в течение многих лет, пока они пользуются успехом у публики. Мюзикл — один из наиболее коммерческих жанров театра. Это

обусловлено его зрелищностью, разнообразием тем для постановки, неограниченностью в выборе средств выражения для актеров.

Данный жанр привлекает своей атмосферой и оригинальностью. Каждый мюзикл рассказывает нам историю, рассказывает это очень необычно, красиво и эффектно, при помощи актерской игры, прекрасных вокальных номеров и зажигательных танцевальных композиций.

Сегодня мюзикл является одним из самых своеобразных жанров, который возник в результате сочетания различных стилей сценического искусства, таких как бурлеск, оперетта, водевиль, ревю и мюзик-холл, опера.

За свою историю музыкально-театральное искусство выработало необходимые ему приемы «управления вниманием» публики, точного расчета производимых эффектов. В мюзикле это повышенная динамичность, энергичность развития событий, резкие контрасты, быстрая смена образов, ситуаций, настроений [6, с.1].

Как отмечает В. Конен, «музыкальный язык "легкожанровых" произведений всегда мгновенно доступен, принципиально облегчен и в большой мере консервативен... он основывается на приемах, уже давно вошедших в сознание широкой публики» [5, с. 45- 46]. Для мюзикла характерно использование "интонационного языка эпохи" (Б.Асафьев), общедоступных, бытовых и популярных музыкальных жанров, которые выполняют важные драматургические функции: характеризуют эпоху, национальную принадлежность героев, дают музыкальный портрет персонажей, отражают эмоциональную реакцию героя на те или иные сценические обстоятельства, пародийно-сатирически рисуют действующих лиц и т.д.

Специфика театральной природы, драматургии жанра, его синтетичность определяют особенности сценического воплощения мюзикла. И универсализм мюзикла, художественный синтез жизненной достоверности и поэтической условности, объединение в одном представлении свойств и выразительных средств оперы, драмы, балета, эстрады выдвигают особые требования к

искусству постав исполнителей и сочетание музыкальной, драматической и пластической (в отношении артиста-исполнителя) одаренности [6, с. 2].

Высокий уровень поэтической текстовой основы большинства классических и современных мюзиклов объясняется именно фактором выбора выдающихся произведений классической и современной литературы в качестве сюжета. Так, авторы мюзиклов обращались к произведениям Б. Шоу («Моя прекрасная леди»), М. де Сервантеса («Человек из Ламанчи»), Шолом-Алейхема («Скрипач на крыше»), Ч. Диккенса («Оливер»), Т. Элиота («Кошки»), В. Гюго («Собор Парижской Богоматери», «Отверженные»), У. Шекспира («Ромео и Джульетта»), В. Каверина («Норд-Ост»). Либретто указанных мюзиклов отличаются серьезной проблематикой, яркими диалогами, сложными образами, эффектными кульминациями.

При всем разнообразии подхода к большой литературе легко обнаруживается принцип, которым руководствуется мюзикл. Он проходит мимо дополнительных сюжетных линий, второстепенных персонажей, исключает философские раздумья, лирические отступления и описательные моменты. Круг его интересов ограничен собственно действием, в эпицентре которого находится главный герой.

Приоритет зрелищного сказывается здесь и в том, что, уходя от многих подробностей сюжета, мюзикл обращает внимание на, казалось бы, незначительные элементы, детали, отдельные фразы литературного первоисточника — те, которые могут дать повод для создания красочных, эффектных картин. Эти картины напоминают художественные иллюстрации к литературному произведению. В мюзикле подобные сцены представляют собой дивертисменты, интермеццо, вставки.

Следует обратить на манеру исполнения музыкальных произведений в мюзикле, оперный вариант значительно от них отличается. Для мюзикла характерен напев или шептание. Также имеется сопровождение музыкального оркестра для танцев, при этом ритмы музыки более сравнимы с рок-оперным или джазовым направлением. Если выделить преобладающую аудиторию, то

можно заметить разницу, поскольку мюзиклы любят смотреть буквально все: и дети, и взрослые.

Отличие мюзикла заключается и в выразительности образов художественного типа. Использование ярких костюмов и сложных хореографических трюков добавляет привлекательности спектаклю. Несомненно, первоначально, на что исследователи обращают внимание, это вокальные и танцевальные данные артистов.

Чаще всего в сюжет заложена история любви, порой же поднимаются и проблемы, интересующие многих. Эта черта отличает мюзикл от оперетты, с его помощью затрагиваются более глубокие проблемы социального характера. Жанр мюзикла считается легким для восприятия, однако он невероятно сложен в создании и воплощении. Команда постановщиков должна найти эффектные и эффективные решения, чтобы передать зрителям смысл произведения в яркой, понятной форме, а артисты – безупречно владеть мюзикловой манерой пения, искусством драматической игры, разностилевой хореографией. Главная задача мюзикла - вызвать и сохранить в зрителе интерес к происходящему на сцене. Каким бы ни оказался сюжет, он должен быть воплощён таким образом, чтобы публика получила возможность насладиться фантастически зрелищным спектаклем, способным вызвать настоящий эмоциональный отклик.

Таким образом, сегодня под названием "мюзикл" подразумевается современный синтетический спектакль, перекликающийся с насущными интересами и запросами, предполагающий современный или осовремененный сюжет, для которого характерны яркий, доступный мелос, сочетающий классические элементы музыкального языка с элементами эстрады, особая динамичность и эффектность действия.

Зрелищность сценического действия как основной жанровой показатель мюзикла также воплощает идею «массового» популярного жанра, поскольку в совершенной художественной форме реализует своеобразную эстетику жизни – красивой, динамичной и яркой.

Синтетическое сочетание различных видов искусства в мюзикле выполняет функцию «гармонизации» различных жизненных проявлений, подчинённых эстетическому воздействию «захватывающего» сценического действия. Обращение к высоким темам литературной классики в сюжетах мюзиклов, формирует у массового слушателя умение ценить, чувствовать и понимать прекрасное и безобразное, трагическое и комическое, высокое и низкое в человеческих отношениях, искусстве, явлениях самой действительности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Bawtree, M. The new singing theatre: A charter for the music theatre movement / M. Bawtree. – New York: Oxford Univ. Press; Bristol: TheBristolPress, 1991. - 232 p.
2. Березовчук, Л. Жанровый канон мюзикла в зарубежном кино с 1972 по 2002 год : учеб.пособие / Л. Березовчук. – СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2003. – 92 с.
3. Боброва, М. С. Отечественный мюзикл и рок-опера в контексте жанровых взаимодействий в музыке второй половины XX – начала XXI века : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. искусствоведения: спец. 17.00.02 – музыкальное искусство / М.С. Боброва. – Ростов на Дону, 2011. – 21 с.
4. Кампус, Э. О мюзиклах / Э. Кампус. – Л. : Музыка, 1983. – 98 с.
5. Конен, В.Д. Третий пласт: новые массовые жанры в мюзикле XX века / В.Д. Конен. – М.: Музыка, 1994. – 160 с.
6. Шедова, Е. В. Мюзикл, особенности его драматургии и сценического воплощения / Е. В. Шедова // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў. - 2009. - № 2 (12). - С. 52-56.