

Оберган К. В., студент 402 группы
дневной формы обучения

Научный руководитель – Смаргович И. Л.,
доцент кафедры

ОСОБЕННОСТИ МЮЗИКЛА КАК ПОЛИЖАНРОВОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ФОРМЫ

Мюзиклы в современном мире являются одним из самых популярных и массовых видов современного искусства. Мюзикл как театральный жанр представляет собой уникальную форму художественного выражения, в которой музыка, слово, танец и декорации сочетаются в цельное произведение. Благодаря своей способности объединять разнообразные формы искусства, мюзикл обладает уникальным потенциалом как средство культурного выражения и формирования глубокой эстетической реакции у аудитории.

Мюзикл можно определить как музыкально-сценическое представление, театральный жанр, включающий в себя разнообразные элементы эстрадной и народной музыки, драмы, хореографии, а также оперные элементы [2, с. 203]. Мюзикл также можно понимать как уникальный театральный жанр, характеризующийся объединением драматургии, музыки, вокала, хореографии и сценического искусства во взаимосвязанное синтезированное целое [8, с. 367]. В свою очередь, исследователь А. М. Куриленко, говоря о мюзиклах, имеет в виду театральное произведение, где взаимно переплетаются диалоги, музыкальные композиции и танцы, а фабула обычно носит немногосложный характер [4, с. 2]. Таким образом, мюзикл –

театрально-сценический жанр, обладающий элементами драматургии, музыки, хореографии, вокала и оперного искусства, типичный сюжет мюзикла отличается прямоотой и доступностью для аудитории.

Будучи относительно молодым жанром, мюзикл вобрал в себя элементы из классических театральных форм, таких как опера, оперетта и музыкальная комедия. Несмотря на общие черты с данными жанрами, мюзикл представляет собой самобытную театральную форму.

Так, под оперой понимается музыкально-драматическое произведение, где песни (арии) заменяют или в значительной мере замещают диалоги, при этом музыка играет ключевую роль в развитии сюжета [6, с. 15]. От оперы мюзикл отличается тем, что в первой главным является вокал, действие на сцене строится на основе написанного к опере либретто, драматическое исполнение сопровождается вокалом, спектакль начинается с увертюры. Мюзикл может не следовать этим принципам.

В свою очередь, оперетта представляет собой театральный жанр, где музыкальные выступления чередуются с диалогами без музыки. Оперетты обычно основаны на комических сюжетах, их музыкальные номера отличаются более укороченным исполнением по сравнению с оперными ариями, при этом музыкальное звучание оперетты в целом простое, однако сохраняет влияние традиций академической музыки. [7, с. 23]. Основным структурным различием между опереттой и мюзиклом заключается в том, какую роль музыка играет по сравнению с диалогами на сцене. Оперетта сохраняет черты классической музыкальной формы, а мюзикл же больше акцентируется на музыке и песнях в качестве основных средств выражения.

Под музыкальной комедией понимается музыкальный театральный жанр, включающий в себя песенные, хореографические и

пластические элементы, характеризующийся комическим подходом в исполнении [3, с. 1]. Основное структурное различие между произведениями мюзикла и музыкальной комедии проявляется в балансе между музыкальными композициями и драматическими диалогами, что влияет на общее восприятие произведений. В мюзикле возможно отсутствие обширных прозаических диалогов. Музыкальная комедия представляет произведение, основанное на комическом первоисточнике, в то время как мюзикл может брать за основу любую тему.

Таким образом, мюзикл отличается от оперы тем, что в опере главным является вокал, а разговорным сценам уделяется меньше внимания. Мюзикл и оперетта разнятся в том, что в этих жанрах разный приоритет роли музыкального и разговорного. Музыкальная комедия обязательно содержит прозаические диалоги и создается на основе комедийного произведения.

В зависимости от вида мюзикла, он может содержать в себе больше или меньше от того или иного жанра. Так, исследователь А. С. Харьякова дает следующую классификацию мюзиклов: американский мюзикл, европейский мюзикл, российский мюзикл [5, с. 242–243].

Основная цель американского мюзикла заключается в предоставлении развлечений с целью получения коммерческой выгоды. Часто мюзиклы имеют комическую направленность и включают простую поп-музыку. Основным фокусом в мюзиклах является не только сюжет, а ярко выраженный сценический образ в виде главного героя.

Европейский мюзикл, опирающийся на традиции оперетты, акцентирует внимание на высоком уровне музыкальности, исполнительском мастерстве и литературной глубине сюжета. Данный

тип представляет более сложную музыкальную композицию, не призванную развлекать зрителя.

Российский мюзикл представляет собой синтез американских и европейских мюзиклов. Данный тип обладает широким разнообразием в выборе тематики, представляя собой как комедийные, так и серьезные произведения, которые могут сосредотачиваться диалогах или музыкальных номерах.

В свою очередь исследователь Шедова Е. В. выделяет следующие виды мюзиклов: мюзикл-опера, мюзикл-оперетта, мюзикл-драма, мюзикл-обзор [9, с. 3].

Мюзикл-опера представляет собой театральное произведение, объединяющее в себе вокальные выступления, диалоги, хореографию и визуальные эффекты. Особенностью мюзикла-оперы является сопровождение живыми симфоническими оркестрами.

Мюзикл-оперетта фокусируется на музыкальных номерах, танцах и музыке в основном сюжете, с особым вниманием к музыкальной драматургии и симфоническому развитию.

Мюзикл-драма, как жанр драматического театра, в значительной степени основана на диалогах, отличается от других музыкальных жанров тем, что музыка и танец играют важную роль в драматургии постановки и их отсутствие существенно нарушает ее структуру.

Мюзикл-обзор представляет собой эстрадное шоу, включающее в себя элементы танца, музыки и кратких сценических сюжетов, объединенных живым, убедительным сюжетом, а не просто формальным описанием.

Продюсер Брейтбург К. А. предлагает свою классификацию мюзиклов: бродвейский мюзикл; рок-мюзикл; jukebox-мюзикл [1, с. 4–5].

Бродвейские мюзиклы характеризуются высокой себестоимостью и грандиозностью. Чаще всего они представляют романтические истории, используют высококачественные спецэффекты и захватывающую музыку.

Рок-мюзикл – мюзикл, в котором музыка представлена в жанре рок. Рок-мюзиклы часто носят экспериментальный характер и стремятся к инновациям и оригинальности. В таких мюзиклах обычно затрагиваются темы социальной несправедливости, молодежного противостояния и другие темы, близкие молодежи. Иногда подобные мюзиклы имеют форму рок-оперы, где есть привычные для оперы увертюры и интерлюдии, они поделены на акты и имеют длительных хронометраж.

Jukebox-мюзикл – мюзикл, использующий в качестве музыкальной основы уже существующие, популярные композиции известных исполнителей. Данный тип мюзиклов очень популярен из-за того, что авторы используют знакомый и проверенный материал.

Таким образом, мюзиклы можно разделить на американские, европейские, российские, мюзиклы-оперы, мюзиклы-оперетты, мюзиклы-драмы, мюзиклы-обзоры, бродвейские мюзиклы, рок-мюзиклы и jukebox-мюзиклы.

Подводя итог, отметим, что под мюзиклом, как полижанровой театральной формой, можно понимать музыкально-сценический жанр, сочетающий в себе такие виды искусства, как драматургия, музыка, вокал, хореография и оперное искусство. Мюзикл сочетает в себе элементы оперы, оперетты и музыкальной комедии, но в полной мере не копирует ни один из жанров.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Брейтбург, К. А. Мюзикл в современном глобальном обществе / К. А. Брейтбург // Вестник КДУ. – 2022. – № 6. – С. 1-7.
2. Жабин, Г. А. Большой энциклопедический словарь / Г. А. Жабин. – Москва: Наука, 2000. – 733 с.
3. Киселёв, В. А. Музыкальная комедия: прошлое и будущее / В. А. Киселёв // Журнал института Наследия. – 2022. – № 2. – С. 1-6.
4. Куриленко, К. М. Мюзикл и рок-опера: смешение жанров, смешение стилей / К. М. Куриленко // Теория и история искусства. – 2016. – № 4. – С. 1–18.
5. Мир культуры: культуроведение, культурография, культурология: сб. науч. ст. / Курский государственный университет; редкол.: Т. Н. Арцыбашева [и др.]. – Курск, 2017. – 243.
6. Орфа, Г. У. История оперы / Г. У. Орфа. – Омск: NewHorizont, 2015. – 419 с.
7. Саўранскі, В. С. Ці ведаеце вы аперэту? 150 пытанняў і адказаў / В. С. Саўранскі. – Масква: Савецкі кампазітар, 1985. – 72 с.
8. Шабалина, Т. П. Энциклопедия Кругосвет / Т. П. Шабалина. – Москва: Imobook, 2011. – 938 с.
9. Шедова, К. В. Мюзикл, особенности его драматургии и сценического воплощения / К. В. Шедова // Культура. – 2020. – № 1. – С. 1-4.