

Секция «Культурная политики, менеджмент в культуре и продюсирование»

Особенности развития жанра "мюзикл" в России.

Научный руководитель – Сосновский Сергей Юрьевич

Пастушина Алина Дмитриевна

Студент (специалист)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере, Москва, Россия

E-mail: alina.pastushina@gmail.com

Музыкальный театр - это уникальный феномен, содержащий в себе множество аспектов. Любая разновидность музыкального театра включает в себя практически все возможные виды искусств. Например, литература, музыка, живопись, танец и прочее. И будь то опера или балет, каждый синтез является индивидуальным и неповторимым явлением.

Изучение особенностей музыкальных проектов, в данном случае российских мюзиклов — актуальный вопрос в связи с нарастающей популярностью, требующий глубокого изучения для формирования планов и идей в деятельности музыкальных театров.

Отличительной чертой мюзикла является синтетичность, которая служит реализации его главной задачи - передать содержание. В связи с этим важно отметить, что все составляющие мюзикла: вокал, танец, музыкальное сопровождение, не могут существовать вне содержания, они лишь служат равноправными средствами его передачи. Содержание: сюжет, образы действующих лиц, идейное содержание, играет в мюзикле основную роль, поэтому мюзикл, в отличие от оперы и оперетты, как правило, принято исполнять на языке, понятном зрителю, чаще всего в эстрадном ключе.

Мюзикл не следует также отождествлять с рядовыми драматическими произведениями, в которых для передачи динамики действия вводятся вокальные и танцевальные номера, не являющиеся частью сюжета и не раскрывающие характер персонажей. В мюзикле, напротив, каждый вокальный и танцевальный номер оказывается неотделим от сюжета и не может быть изъят из спектакля, потому что именно благодаря им формируется смысловой рисунок произведения.

Первые попытки создания начались еще во времена Советского Союза в 1970-ых годах. В то время были созданы отечественные шедевры, некоторые ставятся и сегодня. Например, «Юнона и Авось» Алексея Рыбникова, «Орфей и Эвридика» Александра Журбина, «Укрощение строптивой» с музыкой Геннадия Гладкова и многие другие. Но это были больше рок-оперы, соединяющие оперные формы со стилем рок-музыки, нежели канонный мюзикл [1].

Также в русских музыкальных театрах активно стали появляться «якобы мюзиклы», но, опять же, они были далеки от истинного мюзиклового жанра. Эти постановки имели большие отличия от американского стандарта: они ставились в репертуарных театрах и были осовремененными с помощью музыкального стиля оперетт. С 2000-х годов в Россию стали привозить известные мюзиклы по бродвейской системе, например, «Кошки», «42-я улица», «Собор Парижской Богоматери», «Красавица и Чудовище» и другие. Тогда стали появляться спектакли, соответствующие нормам жанра.

Одним из удачных примеров считается мюзикл «Норд-Ост» Георгия Васильева и Алексея Иващенко, поставленный в Москве в 2001 году. Но он все равно больше напоминал советскую оперетту по своей структуре, так как состоял из чередования ярких песенных номеров и коротких речитативов, где действие двигал текст, а не музыкальная составляющая. При создании постановки были использованы технологии, которые применяются на Бродвее.

Васильев и Иващенко познакомились с ними на стажировке в компании одного из самых культовых продюсеров нашего времени, Кэмерона Макинтоша, которому современная культура обязана рождению «Отверженных», «Кошек», «Призрака Оперы», «Мисс Сайгон» и другого. Создание «Норд-Оста» было организовано по бродвейской системе: была набрана новая художественная команда, был проведен кастинг актеров. Мюзикл шел в специально арендованном зале, а декорации отличались зрелищностью и многофункциональностью, например, приземляющийся прямо на сцену самолет [2]. В 2002 году во время спектакля произошёл террористический захват заложников, было много жертв. После этого трагического события проект было решено закрыть. Из всех разновидностей музыкального театра мюзикл является самым молодым. За недолгое существование этого жанра в России сложилось мнение, что мюзикл это нечто поверхностное и развлекательное, но это не так.

На Западе мюзикл с каждым годом становится все более глубоким и серьезным драматическим жанром, где поднимаются насущные повседневные вопросы, обсуждаются человеческие проблемы, применяется психоанализ и серьезная детальная проработка материала. В России на данный момент очень слабый уровень музыкальной драматургии, музыкальное сопровождение не используется для того, чтобы двигать действие вперед [3].

Также при большом разнообразии мюзикловых постановок русский театр пока не может до конца отойти от концертно-номерной структуры действия. Но за последние несколько лет такие театры, как Московский театр мюзикла и Московский государственный академический театр оперетты выпустили множество успешных проектов. В их число входят мюзиклы "Преступление и наказание", "Анна Каренина" и многие другие. Эти театры стали делать первые попытки для продвижения истинного мюзиклового жанра, и возможно через несколько лет в России смогут произойти положительные изменения.

Источники и литература

- 1) Гринберг М., Тараканов М. Современный мюзикл // Советский музыкальный театр: проблемы жанров. – М.: Сов. композитор, 1982. – С.231-286.
- 2) История современной отечественной музыки: 1917-1941 / Под ред. М.Е. Тараканова. – М.: Музыка, 2005. – Вып. 1.
- 3) Яськевич И.Г. История искусства музыкального театра: Лекции. Материалы: Учебное пособие – Новосибирск, 2011.