

Секция «Развитие российского театра и новые подходы к театральному
продюсированию»

Развитие российского мюзиклового театра

Научный руководитель – Мездрич Борис Михайлович

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. В России мюзикл как жанр стал зарождаться с первой четверти 20 века в форме кинокомедий. Характерные черты мюзикла читались в фильмах Г. Александрова, который как раз в этот период возвращается из США. В то время мир был захлестнут волной джаза, что прослеживается в «Веселых ребятах» с участием джаз-бэнда Л. Утесова. Эта линия была продолжена режиссером в «Цирке» и в «Волге-Волге», где музыкальные номера зачастую были вставными, что в большей степени характерно для оперетты. Начиная с середины 1960-ых годов предпринимались и многочисленные попытки постановок мюзиклов на советской сцене. Так на сцену «Московской оперетты» в 1960 году привозят первый американский мюзикл «Моя прекрасная леди». В период с 70-90-ых режиссеры многих московских и Санкт-Петербургских театров ставят постановки, в которых зачастую читаются элементы рок-опер. В это время рок-музыка находилась на пике своей популярности при том, что была под запретом и считалась провокационной. Так, летом 1975 года в оперной студии при Консерватории состоялась премьера зонг-оперы ВИА «Поющие гитары» «Орфей и Эвридика» композитора А. Журбина. Позже на основе этого коллектива в Ленинграде был создан театр «Рок-опера» и в 1979 году им была поставлена авангард-опера «Фламандская легенда» (о Тиле Уленшпигеле). В 1981 году на сцене Ленкома прошла премьера «современной оперы» «Юнона и Авось» Алексея Рыбникова. В 1985 году на сцене Ленинградского государственного театра имени Ленинского комсомола состоялась премьера рок-мюзикла «Овод», поставленного Геннадием Егоровым. Спектакль был создан

по мотивам одноимённого романа Этель Лилиан Войнич. Важной вехой стала постановка на русском языке в 1990 году на сцене театра Моссовета легендарной рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус Христос — суперзвезда».

Стоит отметить, что мюзикл в лучших его традициях был создан позднее на сцене «Московской оперетты». Первым был лицензионный проект польского мюзикла «Метро». Позднее руководство театра продолжает покупать лицензии таких мюзиклов как «Нотр-Дам»(2002), «Ромео и Джульетта»(2002), «Хэлло, Долли!»(2009), которые имели несомненный успех.

С 2000-ых 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. 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. 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. компози- тор, 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.