Методическое сообщение

Составитель: Лешукова Алена Игоревна

Для того, чтобы наиболее полно осознать, какому же именно явлению посвящён данный сайт, давайте подробнее поговорим о том, что же это такое - мюзикл. Вот что мы читаем в Википедии:

"Мюзикл (иногда называется музыкальной комедией) — музыкально-сценическое произведение, в котором переплетаются диалоги, песни, музыка, танцы, при этом сюжет, как правило, незамысловат. Большое влияние на мюзикл оказали многие жанры: оперетта, комическая опера, водевиль[1](http://musicalworld.ws/musical/musical.html#1t), бурлеск[2](http://musicalworld.ws/musical/musical.html#2t). Как отдельный жанр театрального искусства долгое время не признавался и до сих пор признается не всеми. Мюзикл — постановочный жанр, работа над каждым проектом начинается с написания пьесы. Постановка пьесы осуществляется режиссёром-постановщиком. В постановке также могут участвовать балетмейстеры, специалисты по пению. Мюзикл — один из наиболее коммерческих жанров театра. Это обусловлено его зрелищностью, разнообразием тем для постановки, неограниченностью в выборе средств выражения для актёров.

При постановке мюзиклов часто используются массовые сцены с пением и танцами, нередко применяются различные спец. эффекты. По форме мюзикл чаще всего представляет собой двухактовый спектакль".

Вроде бы, всё понятно. И тем не менее, сразу возникает ряд вопросов, например: а в чём же мюзикл отличается в таком случае от оперетты? Ответ будет не так-то прост, ведь, как уже упоминалось выше, не все выделяют мюзикл в отдельный жанр, некоторые даже именуют "американской опереттой". Давайте поступим проще: вернёмся к истокам.

Всё началось 5 июля 1855 года. Нет, несомненно истоки жанра обнаруживаются ещё в древнегреческих комедиях. Но только в середине XIX века происходит окончательное формирование того, что назовут опереттой (итал. operetta, "маленькая опера"). Итак, 5 июля 1855 года музыкант и композитор Жак Оффенбах (известный как основоположник и создатель французской оперетты) открывает театр "Буфф-Паризьен" на Елисейских полях. Оперетта формируется как жанр - и всё это благодаря Оффенбаху.

Что же такое оперетта? Это, по словам той же Википедии, "жанр музыкального театра, в котором музыкальные номера чередуются с диалогами без музыки. Оперетты пишутся на комический сюжет, музыкальные номера в них короче оперных, в целом музыка оперетты носит лёгкий, популярный характер, однако наследует напрямую традиции академической музыки".

Не будем подробнее останавливаться на этом вопросе. Перейдём к началу XX века. Это предвоенные и военные годы. Многие талантливые композиторы эмигрируют в Америку и начинают творить на почве уже взращённых местных музыкальных предпочтений (кстати, в Америке тех времён существовала и своя традиция музыкальной комедии - несколько более приземлённой, чем европейская оперетта). Итак, сплав всех этих жанров с музыкой появившегося в те годы джаза, а со второй половины XX века — рок-музыки, привёл к появлению новой разновидности музыкального театра - мюзикла (англ. musical comedy - "музыкальная комедия" и musical play - "музыкальная пьеса").

Но всё же, мюзикл - это разновидность оперетты или самоценный жанр? Непосредственно мы склоняемся ко второму, ибо разница есть - и она существенна и очевидна. Во-первых, налицо усложнение и разнообразие сюжетов по сравнению с опереттами. Комедийность - отнюдь не обязательное качество мюзикла, особенно в последнее время. Во-вторых, гораздо большую роль играют диалоги (часто при "вырезании" всех музыкальных номеров из мюзиклов на одних только диалогах можно построить полноценный спектакль), а музыка более проста и приближена к современной ей эстраде, чем в "классической" оперетте. В-третьих, танцы являются не просто "обрамлением" постановки - они представляют собой неотъемлемую часть сюжета, не даром часто постановка мюзиклов осуществляется хореографами. В мюзикле и вокальные, и танцевальные номера не останавливают действие, а напротив продолжают его.

Авторы книги "В мире оперетты" А. А. Орелович и Л. В. Михеева[3](http://musicalworld.ws/musical/musical.html#3t) пишут: "Оперетта, которую европейские классики жанра стремились приблизить к опере, во многом сохранила черты выдержанной музыкальной формы с ансамблями и финалами, с лейтмотивами и элементами симфонического развития. Мюзикл же в большей степени представляет собой театральную форму, в которой музыка является одним из средств музыкально-сценического монтажа наряду с хореографией, пластикой, постановочными эффектами и т.д."

Кстати, первым настоящим американским мюзиклом считается "Плавучий театр" (Show Boat) композитора Джерома Керна и либреттиста Оскара Хаммерстайна (1927 год). В нём впервые степень интеграции текста и музыки достигла "нужной консистенции".

Всё вышесказанное подтверждает утверждение, что актёр мюзикла должен быть по-настоящему универсальным. Ещё бы - ведь он должен одновременно и петь, и танцевать, и передвигаться по сцене (ибо мизансцены бывают очень сложны), и - что немаловажно - проявлять недюжинный талант лицедея. Именно поэтому часто труппы набираются под конкретный мюзикл. Ведь актёр должен соответствовать как роли, так и требованиям режиссёра и продюсера. Это оправдано, особенно если вспомнить, что для того, чтобы мюзикл "отбил" потраченные на его постановку и рекламу деньги (а желательно - вышел в плюс), он должен играться непрерывно несколько лет подряд.

Наибольшую популярность и мировую известность жанру принесли так называемые "бродвейские мюзиклы". Бродвей - это улица на острове Манхэттен в Театральном квартале Нью-Йорка. На ней и вблизи её располагаются 39 театров, считающихся основой американской культуры. Часто бродвейские шоу называются легкомысленными - это объясняется тем, что таковым легче привлечь зрителей, а следовательно - получить деньги. Соответственно, бродвейским называется мюзикл, поставленный на Бродвее.

Ряд офф-бродвейских постановок после признания зрителями и критиками переезжали на Бродвей - либо в изначальном виде, либо же ставились по-новому, набиралась труппа и т.п. (например, так произошло с "Маленьким магазинчиком ужасов" (Little Shop of Horrors) - изначально офф-бродвейским мюзиклом, позже вновь родившимся на Бродвее).

В конце 60-х годов XX века начинается пересмотр мюзикла как жанра. Ведь появляются новые музыкальные веяния и течения - например, становится популярной рок-музыка. Итак, именно в это время зарождается такая разновидность мюзикла, как рок-опера (rock opera). Этот термин изобрёл Пит Тауншенд, лидер рок-группы The Who, выпустившей в 1969 году пластинку "Томми" (Tommy) и указавшей на её обложке в качестве жанра "Rock opera".

Проще говоря (языком Википедии), рок-опера - это "мюзикл, музыкально-сценический жанр, использующий структурные принципы традиционной оперы (сюжетная связность элементов) в сочетании со стилистикой рока".

Итак, жанр усложняется, в связи с чем в 70-х годах сокращается количество постановок, однако декорации и костюмы новых мюзиклов становятся более роскошными. Одним из серьёзных переломных моментов стало написание рок-оперы "Иисус Христос суперзвезда" (Jesus Christ Superstar, 1971 год) композитора Эндрю Ллойда Уэббера и либреттиста Тима Райса. Именно на это гениальнейшее произведение с тех пор равняются многие авторы - отголоски "Суперзвезды" слышны почти в каждой рок-опере.

В 1985 году прекращается англо-американская монополия по выпуску мюзиклов. На лондонской сцене появляются спектакли из Франции, а потом и из других стран. Массовое "производство" собственных мюзиклов начинается по всему миру - сейчас их количество даже невозможно хоть примерно подсчитать.

Появились и новые законы жанра. Так в ряде мюзиклов в принципе отсутствуют диалоги - весь сюжет строится исключительно на музыкальных номерах (ярчайший пример - всё та же "Суперзвезда"). Это так называемые sung-through мюзиклы - "сплошь поющиеся".

В СССР первой ласточкой считают рок-оперу Александра Журбина "Орфей и Эвридика" 1974 года (забывая почему-то "Свадьбу Кречинского" Александра Колкера и Кима Рыжова, 1972 год). Потом были "Фламандская легенда", "Алые паруса", "Юнона и Авось", "Звезда и смерть Хоакина Мурьетты", "12 стульев", прекрасный и несчастный "Норд-Ост"... На отечественных сценах с большим или меньшим успехом стали появляться "наши" варианты зарубежных мюзиклов - как "лицензионные", поставленные по шаблонам оригинала и оригинальными же режиссёрами (например, "Чикаго", Metro, Notre-Dame de Paris, Cats, "Иствикские ведьмы", "Красавица и Чудовище", MAMMA MIA!), так и "самопальные" постановки (многочисленные версии "Иисуса Христоса суперзвезды" по всем городам и весям, "Волосы" в театре Стаса Намина и т.п.).