«МЮЗИКЛ. ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА.»

Казанцева Е.В. преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер

МАУДО «Детская театральная школа»

г. Набережные Челны

«Мюзикл: разговорный жанр для не умеющих петь и музыкальный — для не умеющих говорить.»

Шарль Азнавур.

Мюзикл, как жанр, полностью сформировался и появился в Америке, в начале ХХ века. Своими истоками он уходит в конец ХIХ – начало ХХ в.в. Своим появлением мюзикл обязан двум основополагающим направлениям в музыке. Это блюз и спиричуэл. В свою очередь, произошли эти направления из песен рабов, которые были завезены на территорию Американских штатов. История их создания очень интересна и своеобразна. В свободное после тяжелой работы время, рабы устраивали так называемые «Представления» для своих хозяев и надсмоторщиков. Тем самым они пытались заработать себе лишнюю порцию еды или какого-либо другого поощрения. Все это выражалось в танцах и песнях, традиционных для мест проживания самих исполнителей. У блюза было несколько источников и несколько составных частей. Один из них - африканский, что и понятно, ведь предки нынешних блюзменов были родом из западной Африки. Там были обнаружены в недавнем времени музыкальные инструменты, прообразы банджо - первого почти блюзового инструмента. Да и особенности вокальной техники африканцев наводят на мысль о глубинных африканских корнях, которые имеет история блюза. Это особенное горловое негритянское пение. История блюза тесно связана с общемировой историей. Капитализм, промышленное производство раскинули свои щупальцы, протянули свои загребущие руки в начале XX в. повсюду: где производство, там и масса работающих. Масса поработала - масса хочет отдохнуть. Радиоаппаратуры тогда, в начале века, с усилителями, динамиками, громкостью еще не было. Зато пианино в таких местечках всегда было. В основном на этих разбитых, расстроенных фортепиано играли блюз громко и быстро. Это называлось "буги-вуги". Но тогда же, в первой четверти XX в., появились и первые медленные блюзы, именуемые блюз-баллады. Посреди леса или в поле вы услышите много звуков: ветер, птицы, шелест веток, стук капель, возможно, возню насекомых, - в этом не будет никакой строгости, никакого порядка, никакого ритма. Спокойный мощный хаос. Ритм вы услышите в себе. Ваше сердце задаст ритм всему сущему. Так и в блюзе. Блюз, вытекает из очень древних, давних источников, очень глубоких, поэтому блюз в самой своей изначальной форме дельта блюзе - это всего лишь голос и ритм. Хотя главным также является и умение чувствовать. Спиричуэл и блюз невозможно петь без сердца!

Спиричуэлс (от английского "spiritual" - "духовный") - пионер всех жанров вокальной афро-американской музыки. Он зародился начале ХIХ века на американском Юге, в среде невольников привезённых из Африки для работы на хлопковых полях. В этом жанре больше всего слышна мелодическая и ритмическая первозданность афро-американского музыкального мышления и традиций. Именно из спиричуэлс выросли все остальные жанры американской музыки - джаз, блюз, госпел, соул. Для этого стиля характерны спонтанность, импровизационность, вопросо-ответная структура фраз, ритмическая свобода, многоголосие. Хоровое пение сопровождалось хлопаньем в ладоши и притопыванием на месте. Прекрасный пример спиричулс есть в фильме "12 лет рабства". В этом отрывке буквально показан каждодневный изматывающий труд рабов на полях, сопровождаемый унылыми песнопениями.

Мюзикл. Музыкальный спектакль.

Музыкально-театральный сценический жанр, произведение и представление, сочетающее в себе не только музыкальное, драматическое, хореографическое, но и оперное искусство. Несмотря на то, что английский термин «мюзикл» является сокращением от «музыкальной комедии», он может представлять собой также трагедию, фарс или драму. Мюзикл это, в первую очередь, грандиозное шоу! Оно задействует в своем воплощении всех служащих театра: от директора до работника сцены.

Основа мюзикла: бурлеск, ревю, кабаре, танец, пение, массовые театрализованные сцены. Мюзикл насыщен всеми жанрами музыки. И его даже нельзя назвать жанром, столь много их он в себя вмещает! «МЮЗИКЛ» - музыкально-сценическое произведение, в котором переплетаются диалоги, песни, музыка, танец, при этом сюжет, как правило незамысловат. Большое влияние на мюзикл оказали многие жанры: оперетта, комическая опера, водевиль, бурлеск. МЮЗИКЛ – это, конечно-же, в первую очередь грандиозное ШОУ! Основа любого мюзикла – либретто. На его основе раскрашиваются все действия. Это: выразительные танцевальные движения, красивое пение, кордебалет поет и танцует, звуковые и световые спецэффекты. А также, роскошные декорации. Костюмы и грим артистов. В музыке стили джаза и рок-направлений.

Содержание (сюжет, образы действующих лиц, идейное содержание) играет в мюзикле большую роль, поэтому мюзикл, в отличии от оперы и оперетты, как правило, принято исполнять на языке понятном зрителю.

«Мы знаем, что в каждом музыкальном сочинении заключается какая-то частица жизни, мы называем ее МУЗЫКАЛЬНЫМ ОБРАЗОМ. Это может быть образ ласковый. Добрый образ колыбельной песни, может быть образ мужественный, образ, воплощающий тревогу… ». Д.Б.Кабалевский. Создание образа и часто трагического, одна из показательных особенностей мюзикла. Например оперетта на содержит особой драматургии. Мюзиклы тяготеют к более серьезным сюжетам. Например, в мюзикле Э.Л.Вебера «Кошки», главная героиня старая кошка Гризабелла представлена как глубоко трагический образ. А в рок-опере «Призрак Оперы» разыгрываются не шуточные страсти!

Музыкальный язык мюзиклов основан на сочетании академизма и джазовых и даже роковых стилей. А рок-опера Э.Л.Вебера «Иисус Христос - Суперзвезда», является ярким примером этого сочетания и гениальным произведением, покорившим ХХ век. Это был слом сознания, переломный момент в развитии всего музыкального сообщества!

Как правило, по ходу развития представления возникает неожиданный поворот, который может привести развитие действия практически наоборот.

Поэтому постановки мюзиклов всегда очень технологически и денежно затратная. Можно сказать: мюзикл – красота – роскошь – событие – чудо. Одна из немаловажных черт характеризующих мюзикл - это его современность. Мюзикл – отображение современности! Даже если в основе лежит исторический сюжет.

Великие композиторы - авторы мюзиклов.

Эндрю Ллойд Вебер:

«Кошки», «Звездный экспресс», «Призрак Оперы», рок-лпера «Иисус Христос - Суперзвезда»;

Риккардо Коччанте:

«Нотр Дам де Пари», «Маленький принц»;

Ричард Роджерс:

«Звуки музыки», «Роберта», «Аклахома»;

Джон Кандер:

«Кабаре», «Чикаго»;

Александр Журбин:

«Принц и нищий», «Капитан Фракасс», «Неаполитанская история», «Владимирская площадь», «Щелкунчик»;

Николай Рыбников:

Рок-опера «Юнона и Авось»;

Элтон Джон:

«Аида», «Билли Элиот»;

Джордж Гершвин:

Джаз-опера «Порги и Бесс»;

Коул Портер:

«Вокруг света», «С Новым годом», «Проснись и мечтай»;

Леонард Бернстайн:

«Вестсайдская история».

Список используемой литературы:

1 Музыка: энциклопедия / под ред. Г. В. Келдыша. M.: Большая рос. энцикл., 2003.

2. Тосунян И. По волне его памяти // Лит. газ. 2004.

3. Мюзикл.ру: офиц. интернет-версия изд. URL: http: // musicals.ru (дата обращения: 06. 04. 2016).

4. Брейтбург К. А., Брейтбург В. В. Мюзикл: искусство и коммерция: учеб. пособие / К. А. Брейтбург, Брейтбург В. В. Брейтбург. СПб.; М.; Краснодар: Планета музыки: Лань, 2020. С. 75.

5. Влияние джаза на культуру мышления // Аналитический интернет-журнал. URL: https//jazzpeople.ru > na-svyazi-jazz (дата обращения 5.11.2021).