

Маркина Марьяна Игоревна, студентка,
Луганская государственная академия культуры и искусств
им. Михаила Матусовского, г. Луганск

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПОЯВЛЕНИЕ НА МИРОВОЙ СЦЕНЕ ЖАНРА МЮЗИКЛ

Аннотация: Жанр мюзикла является одним из самых молодых и востребованных жанров сценического и кинематографического искусства. Он прошел долгий и сложный путь, чтобы стать таким каким он является на данный момент. В его создании принимало участие не мало более ранних жанров музыкального и танцевального искусства, которые не просто повлияли на его создание, но и стали его составляющими.

Ключевые слова: жанра мюзикл, джаз, блюз, джаз-бэнд, водевиль, оперетта.

Актуальность исследования. В современном мире мюзикл является одним из самых интересных и сложных сценических жанров искусства. Он постоянно эволюционирует и пробуют новые формы и подходы к сценическому искусству. Они могут сочетать различные стили музыки и танцев, а также инновационные технологии и сценические решения для создания захватывающего и впечатляющего зрелища.

Развитие мюзикла происходит вместе с развитием искусства в целом. Как правило, мюзикл отличается высоким профессионализмом, большой эмоциональностью и чистой отдачей участников. С появлением новых музыкальных стилей и социокультурных изменений, мюзиклы адаптируются и отражают новые реалии современности. Этот синтетический жанр прошел долгий и трудный путь, чтобы стать таким разноплановым и востребованным каким он является. Он продолжает удивлять нас и предлагать новые и захватывающие формы развлечения.

Объект исследования: жанр мюзикл на мировой сцене.

Предмет исследования: историческое развитие жанра мюзикл.

Цель исследования: проанализировать и обобщить развитие особенностей жанра мюзикл на мировой сцене.

Этот жанр начинал свою путь как развлекательное представление в Америке, но со временем это превратилось в театральное и кинематографическое явление высокого масштаба. Постепенно мюзикл захватил многие страны мира и это неспроста ведь жанр мюзикла захватывает зрителей своими сильными и эмоциональными сюжетами и персонажами, которые могут вызывать широкий спектр чувств у зрителей, так же многие мюзиклы являются значимыми культурными событиями и имеют долгосрочное влияние на мировую культуру.

Так в Музыкальной Энциклопедии мы находим следующее определение «мюзикл – музыкальный сценический жанр, использующий выразительные средства музыки, драматургии, хореографического и оперного искусств. Их сочетание и взаимосвязь придали мюзиклу особую динамичность; характерной чертой многих мюзиклов стало решение серьезных драматургических задач несложными для восприятия художественными средствами» [3, с. 853].

Этот жанр является одним из самых молодых, но первый этап своего зарождение он начал еще в XIX веке. Для того, чтобы понять как появился мюзикл, нужно вначале разобраться в исторических предпосылках его создания.

Следующий этап относится к началу XX века, когда происходит синтез классической европейской школы музыки и негритянских блюзов, что по итогу превращается в новое

музыкальное направление, а вместе с этим и танцевальное – джаз. В дальнейшем джаз сделал огромный вклад в появление и развитие жанра мюзикл.

Точных дат появления джаза как танцевального направления у нас нет, но мы знаем предпосылки к его появлению, которые связаны непосредственно с африканской культурой. Европейские переселенцы, привозившие с собой свою культуру и религию, навязывали ее африканскому народу, а взамен и сами невольно впитывали африканский ритм ритуальных плясок – спиричуэлс, который стал прародителем джаза.

Так же огромную роль в появлении джаза сыграл театр менестрелей – это полупрофессиональные коллективы в репертуаре которых были комедийные и гротескные представления, которые они черпали из негритянского фольклора. В Америке театр менестрелей имел большую популярность. Огромное внимание уделялось танцам, которые подчеркивали новизну музыки. Танцы поражали своим новым подходом, упрощенной балетной системой, а также танцами-пародиями. Танцы захватывали зрителей своим исполнением, физической подготовкой танцоров, ритмичностью и легкостью исполнения.

Стоит сказать, что помимо театра менестрелей в появлении джаза принимало участие еще несколько жанров: бурлеск, водевиль, оперетта, джиги и теп, а также такие музыкальные направления как: рэгтайм, блюз и джаз-бэнд.

«В отличие от европейского бурлеска XVII-XVIII веков, являвшегося формой сатирической комедии, пародирующей какой-либо драматический жанр, американский бурлеск – это эротико-комедийное шоу. Впервые такое шоу было поставлено Майклом Беннетом Ливиттом в США в 1866 году. В представлении участвовали акробаты, певцы и комики. К концу XIX века бурлеск превратился в собрание разнообразных эстрадных номеров, основанных на двусмысленности и непристойности, появились стриптизные номера, позже составившие его главную "изюминку"» [1, с. 240-241].

В начале XIX века происходит расцвет еще одного сценического представления комедийного жанра – водевиль. Он отличался тем, что содержал единого сюжета, но несмотря на это он прижился на сцене «серьезного» драматического театра. Постепенно водевиль захватил многие сцены мира, но в нем все также музыкальные, танцевальные и акробатические номера просто следовали друг за другом.

В отличие от водевиля оперетта существует уже почти два столетия, но не прекращает быть интересной и актуальной и может даже посоперничать с современными видами искусства. «Оперетта – музыкально-театральный жанр, представление преимущественно комедийного характера, в котором вокальные и инструментальные музыкальные номера, а также танцы перемежаются диалогами» [4, с. 934]. В начале своего пути оперетта также была комическим жанром, но в дальнейшем своем развитии приняла в себя лиричность и так появился новый музыкально-сценический жанр.

Еще одним жанром, который внес свой вклад в развитие джаза и мюзикла была – джиги. Особенностью этого жанра стало отбивание ритма музыки стопами ног при почти неподвижном корпусе тела. Этот танец пришел к нам от английских и ирландских крестьян, которые носили деревянную обувь, пытаясь согреться они выстукивали ритм, высоко поднимая ноги. В африканских же танцах напротив – стопа практически стояла на полу, а корпус тела был гибким и пластичным.

В ходе слияния эти двух танцев в середине XIX века появляется «теп». Это достаточно живой и динамичный танец. Главной его чертой является выстукивание ритма не только стопой, но и пятками, а корпус тела может двигаться произвольно, что придает танцу пластичность и мелодичность. Теп создает неповторимый звуковой ряд разнообразных синкопированных звуков. В 50-е годы этот стиль стал утрачивать свою популярность, но в современном мире он продолжает бытовать на сценических площадках.

Особенностью джаз танца становится – ритм, который отмечается полиритмией и двудольностью.

«И вот как раз рэг-тайм, ставший одним из составных элементов джаза, дал ему ритмическую двуплавность и жесткий «ударный» инструментализм. Рэг-тайм – фортепианный жанр, но фортепиано в нем трактовалось как инструмент не мелодический, а ударный» [2, с. 242].

Также еще одним из составляющих джаза является блюз. Про появление блюза нам известно лишь то, что он был частью негритянской культуры африканского Юга. Двенадцатитактовая композиция, особая температура, вокальное интонирование, импровизационная манера исполнения и особый мелодический строй – вот характерные черты блюза, который сочетает в себе и веселье, и грусть.

Следующей составной джаза является джаз-бэнд. Появился джаз-бэнд в Америке еще в 1910 году, но только во времена Первой Мировой войны был принят публикой. Со временем он стал более упорядоченным. Определились три группы музыкальных инструментов: ударная, деревянная духовая и медная духовая. Саксофон, без которого мы не можем представить себе джаза пришел в джаз-бэнд последним.

Благодаря всем этим составляющим, джаз, не смотря на свою «легкожанровость» и совершенную свободу тела, становится особым видом синтезированного искусства.

Схожими с мюзиклом были музыкальные комедии, одними из первых были показаны: «Леди, будьте добры» (1924), «Плавучий театр» (1927), «О тебе пою» (1931) и «Роберта» (1933), к этому времени спектакли уже начали отвечать основным требованиям жанра мюзикл. К концу 1920 годов музыкальная комедия начала свою трансформацию в термин «мюзикл». Лишь в 1933 году мюзикл становится самостоятельным полноправным жанром, после выхода в свет фильма «42-я улица», балетмейстер Басби Беркли. Дата официального рождения жанра стала известна после представления спектакля «Оклахома» Р. Роджерса и О. Хаммерстайна на Бродвее в марте 1943 года. Изначально сами авторы определяли его как «музыкальная комедия», так как сюжет был довольно прост. Однако в основе спектакля лежали очень важные темы для человека: любовь, патриотизм и социальная общность. Так же в мюзикле не было разделения на танцевальные и вокальные номера, они были представлены как единое целое, дополняя друг друга.

Расцветом жанра мюзикл стали послевоенные годы, этому поспособствовал ряд постановок, который был осуществлен на довольно высоком художественном уровне. Авторы стали более требовательны к выбору музыкального и литературного материала. В это время множество мюзиклом было поставлено на сюжеты произведений Вольтера, Шекспира, Шоу, О'Нила и других. Расширялась и эмоциональная выразительность – от проникновенного лиризма до сатирической характерности, также привлекаются исторические и фольклорные сюжеты.

Лучшими мюзиклами этого периода становятся: «Держи ружье, Энн» (1946), «Затерянный в звездах» (1949), «Хорошо бы ты была рядом» (1952), «Моя прекрасная леди» (1956) и «Вестсайдская история» (1957), которые окончательно утвердили жанр мюзикла в США. В 1950 годы любой удачный мюзикл экранизировался и становился достоянием широкой аудитории. В это же время мюзикл набирал интерес и популярность во Франции, Чехословакии, Великобритании и СССР. Уже к 1980 годам эти страны принимали активное участие в развитии этого жанра.

«Второе дыхание» у постановщиков мюзиклов открылось уже в конце XX века, когда они создавались во всем мире и конкурировали Америкой. Таким ярким примером стал польский мюзикл «Метро» (1991) на музыку Я. Стоклоса и хореографией Я. Юзефовичем. Впервые на Бродвее он был показан 12 апреля 1992 года и имел ошеломительный успех. Этот

мюзикл был номинирован на престижную премию «Топу», где получил множество наград и призов. В 1999 году мюзикл был поставлен в России, в московском Театре Оперетты, где шел несколько сезонов и пользовался большой популярностью. Именно это постановка начала настоящий скачок мюзикла в России в XXI веке.

Как правило, мюзикл отличается высоким профессионализмом, большой эмоциональностью и чистой отдачей участников. Этот синтетический жанр прошел долгий и трудный путь, чтобы стать таким разноплановым и востребованным каким он является. Сейчас мюзикл не прекратил свое развитие и развивается с течением времени. Он усвершенствуется, набирая в себя новые сюжетные идеи, музыкальные и танцевальные жанры, акробатические элементы и современные инновации. Он всегда был и будет интересен для зрителя любого возраста во всем мире.

Список литературы:

1. Зыков, А. И. Мюзикл: жанр или синтез жанров? [Текст] / А. И. Зыков // Диалогическое пространство музыки в меняющемся мире: Сборник статей по материалам Всероссийских научных чтений, посвященных Б. Л. Яворскому. – Саратов: СГК, 2010. – С. 240-241.
2. Зыков, А. И. Мюзикл: жанр или синтез жанров? [Текст] / А. И. Зыков // Диалогическое пространство музыки в меняющемся мире: Сборник статей по материалам Всероссийских научных чтений, посвященных Б. Л. Яворскому. – Саратов: СГК, 2010. – 242 с.
3. Келдыш, Ю. В. Музыкальная Энциклопедия / Ю. В. Келдыш. – Том 3-й. – Москва: Советская энциклопедия, 1976. – 853 с.
4. Прохоров, А. М. Большой Энциклопедический словарь / А. М. Прохоров. – Москва: Советская энциклопедия, 1993. – 934 с.

