

МЮЗИКЛ, ОСОБЕННОСТИ ЕГО ДРАМАТУРГИИ И СЦЕНИЧЕСКОГО ВОПЛОЩЕНИЯ

Рассматривается мюзикл как феномен музыкально-театрального искусства XX – начала XXI в. Автор предлагает комплексный подход к изучению этого феномена, обращается к вопросам эволюции мюзикла, выявляет его художественно-эстетические особенности. Особое внимание уделяет драматургии и своеобразию музыкально-драматического языка, подчеркивает, что специфика сценического воплощения мюзикла обусловлена особенностями его театральной природы и драматургии.

К мюзиклу как особой форме музыкально-сценического произведения обращались многие современные исследователи. Так, М.Гринберг и М.Тараканов [2], Л.Данько [3] и Г.Черная [12] рассматривали мюзикл как специфическую форму музыкально-драматического спектакля. Э.Кампуса [4], Т.Кудинову [6], Л.Трауберга [9], М.Ханиша [11], А.Френкеля [10] интересовали преимущественно вопросы истории возникновения и развития жанра, Н.Ювченко [7; 13] – история воплощения мюзикла на белорусской сцене, В.Савранского [8] – проблемы его жанровой типологии. В отечественной научной литературе по ряду причин так и не сложился комплексный подход к изучению этого феномена музыкально-театрального искусства XX в., вопросы специфики сценического воплощения мюзикла практически не затрагивались.

Мюзикл – популярнейший жанр современного музыкального театра, сочетающий в себе выразительные средства музыкального, драматического, хореографического, оперного искусств. Для него характерны острая драматическая коллизия, большая динамичность в развитии действия, разнообразие музыкальных песенных форм. Особенностью многих мюзиклов стало решение серьезных драматургических задач несложными для восприятия художественными средствами.

Истоки мюзикла восходят к опере и театральным развлекательным представлениям: ревью, шоу, мюзик-холлу, экстраваганца. Заимствовав от них многие элементы, мюзикл выработал свой язык, свою структуру. Подобно оперетте, этот жанр обращается к современной бытовой и эстрадной музыке, но его музыкальные формы проще, компактнее. В отличие же от оперетты он имеет сквозную пластическую и хореографическую драматургию, включающую вокально-хореографические ансамбли. Хореография и пластика стали важнейшими элементами в системе выразительных средств мюзикла наряду с пением.

За свою историю музыкально-театральное искусство выработало необходимые ему приемы “управления вниманием” публики, точного расчета производимых эффектов. В мюзикле это повышенная динамичность, энергичность развития событий, резкие контрасты, быстрая смена образов, ситуаций, настроений.

Следует отметить, что новые жанровые типы музыкального театра возникают тогда, когда происходит разрушение привычных традиционных форм, эстетических нормативов музыкально-театрального искусства, переосмысление как его сюжетно-содержательных, так и музыкально-драматургических принципов. В дальнейшем и традиционные формы, и новообразования сосуществуют одновременно, взаимодействуя и взаимовлияя друг на друга. Так, оперетта, испытав воздействие джаза, породила музыкальную комедию Бродвея и преобразила традиционное эстрадное представление в характерно американское шоу. Впоследствии музыкальная комедия Бродвея, ставшая одним из важнейших “культурных феноменов” (В.Конен) нашего времени, распространилась по всему миру под названием “мюзикл”, синтезировав европейский и внеевропейский музыкальный язык.

В конце XX – начале XXI в. влияние мюзикла стало повсеместным: “...появились новые ответвления этого... музыкально-драматического жанра, установлен определенный художественный стереотип, который характерен для разных национальных культур при значительных, однако, отличиях американской и европейской традиций” [3, с. 3].

Создаются многочисленные театральные постановки, американские и индийские (“мюзиклы Bollywood”) музыкальные фильмы, а также японские анимэ мюзиклы. Многие популярные телевизионные программы, отечественные и зарубежные, включают “музыкально-драматическо-хореографические” эпизоды с формальными признаками мюзикла [1].

Драматургия жанра, сочетающая три компонента – музыку, слово и действие, – носит сбалансированный синтетический характер. Г.Черная называет ее комплексной, так как драма, музыка, хореография в мюзикле “взаимодействуют на более свободных, как бы автономных началах, в силу чего каждый из компонентов сохраняет на протяжении спектакля относительную независимость” [12, с. 12].

Своеобразие музыкально-драматического языка этого жанра проявляется через особые музыкальные, драматические и музыкально-драматические средства выразительности. Действие мюзикла развивается за счет естественного переключения из одной формы сценического выражения в другую. В разных произведениях применяются разные типы музыкально-драматического синтеза, главным же принципом организации материала по-прежнему остается принцип чередования музыкальных номеров с прозаическими сценами.

В мюзикле огромное значение имеет музыкальная драматургия, т.е. система музыкальных выразительных средств и приемов воплощения драматического действия. В основе музыкальной драматургии лежат общие законы драмы как одного из видов искусства: наличие ярко выраженного центрального конфликта, определенная последовательность этапов развития драматического замысла и др. Музыка здесь – главное обобщающее средство, носитель сквозного действия, посредством которого все элементы драмы связываются воедино, выражается главная идея произведения, решаются сценические конфликты и характеры действующих лиц. Различные типы музыкальной драматургии (номерной, сквозной, монтажной, смешанные формы музыкального развития, объединяющие эти типы) в сочетании и чередовании с элементами литературной драмы определяют ряд особенностей композиции мюзикла.

Исследователь оперетты и мюзикла В.Савранский подразделяет мюзикл на четыре разновидности: мюзикл-оперу (“Шербурские зонтики” М.Леграна, “Иисус Христос – суперзвезда” Э.Л.Уэббера и Т.Райса, “Орфей и Эвридика” А.Журбина), мюзикл-оперетту (“Моя прекрасная леди” Ф.Лоу, “Вестсайдская история” Л.Бернштейна, “Оклахома!” и “Звуки музыки” Р.Роджерса, “Свадьба Кречинского”, “Дело” А.Колкера, “Мелодии Верийского квартала” Г.Цабадзе), мюзикл-драму (“Трехгрошовая опера” Б.Брехта с музыкой К.Вайля, фильмы Г.Александрова – И.Дунаевского “Цирк”, “Светлый путь”) и мюзикл-обозрение (“Веселые ребята” Г.Александрова – И.Дунаевского) [8].

В зависимости от типа мюзикла применяются те либо иные приемы музыкальной драматургии. Так, для мюзикла-оперы и мюзикла-оперетты характерно обращение к музыкальной драматургии сквозного типа, эпизодам симфонического развития. Отличительной чертой драматургии мюзикла-драмы и мюзикла-обозрения является фрагментарность музыкального материала (“растворенного” в действии, спаянного с ним), заменившая сквозное развитие, присущее опере или оперетте.

В мюзикле влияние музыки на специфику жанра значительно. Она – равноправный структурный компонент действия, одно из средств “музыкально-сценического монтажа наряду с хореографией, пластикой, постановочными эффектами” [5, с. 5].

Как отмечает В.Конен, «музыкальный язык “легкожанровых” произведений всегда мгновенно доступен, принципиально облегчен и в большой мере консервативен... он основывается на приемах, уже давно вошедших в сознание широкой публики» [5, с. 45–46]. Для мюзикла характерно использование “интонационного языка эпохи” (Б.Асафьев), общедоступных, бытовых и популярных музыкальных жанров, которые выполняют важные драматургические функции: характеризуют эпоху, национальную принадлежность героев, дают музыкальный портрет персонажей, отражают эмоциональную реакцию героя на те или иные сценические обстоятельства, пародийно-сатирически рисуют действующих лиц и т.д.

Специфика театральной природы, драматургии жанра, его синтетичность определяют и особенности сценического воплощения мюзикла. Универсализм мюзикла,

художественный синтез жизненной достоверности и поэтической условности, объединение в одном представлении свойств и выразительных средств оперы, драмы, балета, эстрады выдвигают особые требования к искусству постановщиков и исполнителей – сочетание музыкальной, драматической и пластической (в отношении артиста-исполнителя) одаренности [14].

Музыкально-драматургический замысел автора мюзикла служит постановщику своего рода осью для нахождения и создания художественного образа спектакля, средства воплощения которого могут быть бесчисленными. Художественный образ, формируемый музыкой, вокалом, прозаическими диалогами, сценическим действием, подчиняется идейно-драматургической концепции композитора-драматурга.

Музыкальная драматургия, интонационная сфера образов, логика музыкального мышления и художественный язык композитора во многом обуславливают сценическое решение мюзикла, нахождение постановщиком эквивалентных партитуре театральных средств выразительности.

Очевидно, что при постановке мюзикла основополагающим принципом его сценического воплощения является необходимость согласования двух различных способов художественного отражения действительности – литературно-драматического, обуславливающего конкретность сценического действия, с высокой обобщенностью музыкально-образного выражения, свойственного музыкальному искусству. В связи с этим возникает ряд проблем, определенных сложностью взаимодействия между собственно музыкальным и театрально-драматическим началом. Бесспорно, что музыкальное начало должно быть ведущим, а сценическое действие служить одним из средств его воплощения.

Нередко воплощение мюзикла имеет характер творческого сотрудничества коллектива постановщиков и композитора, сочиняющего музыку к определенной пьесе. Подобный непосредственный контакт создателей спектакля приводит, как правило, к значительным и интересным результатам.

Таким образом, сегодня под названием “мюзикл” подразумевается современный синтетический спектакль, перекликающийся с насущными интересами и запросами, предполагающий современный или осовремененный сюжет, для которого характерны яркий, доступный мелос, сочетающий классические элементы музыкального языка с элементами эстрады, особая динамичность и эффектность действия.

Синтетический характер драматургии, художественного языка мюзикла обуславливает особый уровень профессионализма постановщиков и исполнителей, при котором многоэлементность, “мозаичность” сценической композиции спектакля объединяются в художественно убедительной форме, а законы музыкального театра являются определяющими

Усложнение формы, структуры и музыкального языка мюзикла обуславливает развитие и творческое преломление лучших традиций его сценического воплощения.

1. *Великие мюзиклы мира: популярная энциклопедия* / науч. ред. И.Емельянова. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 704 с.: ил.

2. *Гринберг, М.* Современный мюзикл / М.Гринберг, М.Тараканов // Советский музыкальный театр: проблема жанров: сб. ст. / ВНИИ искусствознания; ред.-сост. М.Е.Тараканов. – М.: Сов. композитор, 1982. – С. 231–285.

3. *Данько, Л.Г.* Мюзикл как особая форма музыкально-драматического спектакля: лекция для студентов ин-тов культуры по курсу “История музыки” / Л.Г.Данько. – Л.: Ленинград. гос. ин-т культуры им. Н.К.Крупской, 1977. – 26 с.

4. *Кампус, Э.Ю.* О мюзикле / Э.Ю.Кампус; пер. с эст. В.А.Самойлова. – Л.: Музыка. Ленингр. отд-ние, 1983. – 128 с.

5. *Конен, В.Д.* Третий пласт: новые массовые жанры в музыке XX века / В.Д.Конен. – М.: Музыка, 1994. – 160 с.

6. *Кудинова, Т.Н.* От водевиля до мюзикла / Т.Н. Кудинова; под общ. ред. В.Савранского. – М.: Сов. композитор, 1982. – 175 с.: нот., ил.

7. *Куляшова, Г.Р.* Музыкальный театр Беларуси: 1960–1990: оперные мастера. Музыкальная комедия и оперетта / Г.Р.Куляшова, Т.Г.Мдывані, Н.А.Юўчанка; ред. Г.Р.Куляшова. – Мн.: Беларуская навука, 1996. – 470 с.: нот., ил.
8. *Савранский, В.С.* Музыкально-жанровая сущность оперетты: автореф. дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02 / В.С.Савранский. – Тбилиси, 1982. – 23 с.
9. *Трауберг, Л.З.* Жак Оффенбах и другие... / Л.З.Трауберг. – М.: Искусство, 1987. – 320 с.: ил.
10. *Френкель, А.* Writing the Broadway Musical / А.Френкель. – Da Capo Press. – 2000 (www/musical.ru).
11. *Ханиш, М.* О песнях под дождем / М.Ханиш; пер. с нем. Г.В.Красновой. – М.: Радуга, 1984. – 155 с.: ил.
12. *Черная, Г.И.* Смешанные жанры в советском музыкальном театре 60–70-х годов: автореф. дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.01 / Г.И.Черная. – М., 1981. – 25 с.
13. *Юўчанка, Н.А.* Мюзікл / Н.А. Юўчанка // Тэатральная Беларусь: энцыклапедыя. – Мн.: Беларуская энцыклапедыя, 2003. – Т. 2. – С. 155.
14. *Bawtree, M.* The new singing theatre: A charter for the music theatre movement / M.Bawtree. – New York: Oxford Univ. Press; Bristol: The Bristol Press, 1991. – 232 p.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУИМ