

IV открытая научно – практическая конференция учащихся и педагогов
учреждений дополнительного образования детей
«Новое поколение»

Секция: искусствоведение (подсекция «Музыка и театр»)

Развитие жанра «мюзикл» - от зарождения до современности

Незванова Екатерина
10 класс (16 лет)
МБОУ СОШ №29 г.о. Самара
Октябрьского района

Руководитель:
Гуд Елена Владимировна
учитель искусства

Самара 2014

Содержание

Введение	3
Глава 1. Теоретические вопросы исследовательского проекта	
1.1 Что же такое «мюзикл»?	4
1.2 Зарождение жанра «мюзикл»	5
Глава 2. Мюзикл как часть современной популярной культуры	
2.1 Истории создания зарубежных популярных мюзиклов	8
Анимационные фильмы-мюзиклы	12
2.2 Мюзикл в России	13
2.3 Мюзикл и современное поколение	
2.3.1 Исследование истории развития мюзикла в г. Самаре	15
2.3.2 Мюзикл в нашей школе	15
2.3.3 Опрос мнения потенциальных слушателей	16
Заключение	17
Список использованных источников	18

Вступление

Актуальность выбранной темы состоит в том, что это своего рода попытка приобщить современную молодёжь к чему-то прекрасному. Ведь сейчас редко можно встретить молодых людей в театре, на премьере какой-нибудь оперы или оперетты. А мюзикл, как нечто более «лёгкое», более понятное для современного слушателя, может способствовать заинтересованности людей музыкой и театром.

Цель — повышение музыкальной культуры современной молодежи посредством изучения жанра «мюзикл».

Задачи:

- 1) изучить историю развития жанра «мюзикл»;
- 2) выявить особенности американского, французского и российского мюзиклов;
- 3) исследовать предпосылки к внедрению в музыкальную жизнь учащихся МБОУ СОШ жанра «мюзикл».

Практическая значимость:

- 1) результаты исследования позволяют осуществить широкий подход к решению проблемы повышения музыкальной культуры современной молодежи;
- 2) практическая значимость работы также определяется обобщением опыта по изучаемой проблеме, разработке и апробации продукта «мюзикл» в СОШ как одного из компонентов по решению вышеназванной проблемы в целом и развития творческого потенциала учащихся в частности

Глава 1

1.1 Что же такое «Мюзикл»?

Мюзикл - это потрясающее зрелище. В нём переплетаются прекрасная музыка, блестящая игра актёров и, естественно, замечательные танцы.

МЮЗИКЛ (англ. musical), особый сценический жанр, где в неразрывном единстве сливаются драматическое, музыкальное, вокальное, хореографическое и пластическое искусства. На современном этапе - один из самых сложных и своеобразных жанров, в котором, в той или иной степени, нашли свое отражение чуть ли не все стили сценического искусства, существовавшие прежде. Сформировался в США в начале 20 в.

Большое влияние на мюзикл оказали многие жанры: оперетта, комическая опера, водевиль, бурлеск.

Также, мюзикл - это основной жанр популярного музыкального театра в XX веке, театральное представление с песенными и танцевальными номерами в музыкальном стиле, доступном широкой публике. Иногда в мюзикле нет сквозного сюжета, и он приближается к ревю или шоу («Кордебалет» Джона Кандера). Наличие или отсутствие разговорных диалогов между музыкальными номерами также не принципиально: в старых мюзиклах они есть, а в мега-мюзиклах Уэббера исчезают. Зато мюзикл не может существовать без современной, доступной для восприятия и, желательно, легко запоминающейся музыки. Он также немислим без танцев и ярких, зрелищных сценических эффектов.

И еще одна неотъемлемая черта: мюзикл - жанр массовый и коммерческий (хотя и не всегда чисто развлекательный). Элитарный мюзикл - нонсенс. Поэтому искать в мюзиклах подлинный реализм почти безнадежно. Как всякий продукт популярной культуры, мюзикл тиражирует мифы, социальные утопии, мечты и грезы, даже когда его герои - самые что ни на

есть «обыкновенные» люди. Например, девушка из провинции, которая в один прекрасный день становится звездой шоу-бизнеса и женой богатого продюсера.

По форме мюзикл чаще всего представляет собой двухактовый спектакль.

Многие мюзиклы создаются по мотивам различных произведений. Например, французские мюзиклы «Notre - Dame - de Paris», созданный по книге Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», и «Dracula, entre l'amour et la mort», созданный по книге Брэма Стокера «Дракула».

1.2 Зарождение мюзикла

Минстрел-шоу (от «менестрель» - средневековый певец, музыкант, декламатор). Первоначально минстрел-шоу представляли собой короткие комические сценки в исполнении белых актеров, загримированных под негров, пародирующих их быт, музыку и танцы. По окончании Гражданской войны между Севером и Югом появились и негритянские труппы, продолжавшие традиции белых менестрелей. Погружение в негритянский фольклор, и особенно - в его музыкальную культуру, привело к зарождению в минстрел-шоу джаза (в частности, рег-тайма, как одной из его ранних форм). Представляется, что именно потому жанр сыграл особую роль в формировании музыкального и театрального искусства США. Пик популярности минстрел-шоу закончился к 1870-м.

Водевиль - в отличие от своей европейской версии, как правило, не имел общего сюжета и, скорее, приближался к варьете, к представлениям мюзик-холла, где различные музыкальные, танцевальные и цирковые номера следовали друг за другом в произвольном порядке. Разновидностью водевиля можно считать ревю, в котором номера соединялись некоей тематической линией.

Пожалуй, единственным музыкально-театральным жанром, сохраняющим в Америке свои европейские корни, была оперетта. В конце 19 в. наибольшей популярностью пользовались оперетты английских, французских и австрийских авторов.

В начале 20 в. произошло то, что без преувеличения можно считать революционным поворотом в развитии культуры Америки, а позже - и всего мира: формирование и становление джаза как нового родового понятия музыкального искусства. Джаз постепенно становился не просто музыкой, но и образом мышления, он проникал во все сферы художественной культуры, включая и театр. Постепенно осознаваемые в качестве самобытной национальной музыки, джазовые композиции приобретали все большую популярность. К началу 1940-х трудно было отыскать спектакль музыкально-комедийного жанра, не включающий в себя джазовых номеров. На их фоне тривиальность других сценок и скетчей выглядела все более пошлой. Качественный скачок музыкально-театральных представлений становился неизбежным. Именно джазовое мышление объединило все, не слишком отличающиеся друг от друга музыкально-зрелищные жанры на новых принципах, придав их легкому и поверхностному характеру неожиданную глубину. Изменение характера музыки неизбежно повлекло за собой и принципиальное изменение драматургической основы. Так, на пересечении, казалось бы, несоединимых художественных направлений возник мюзикл.

Предшественниками мюзикла были множество легких жанров, где смешались шоу варьете, французский балет и драматические интерлюдии. В сентябре 1866 года на сцене Нью-Йорка прошла постановка «Black Crook», где сплетались романтический балет, мелодрама и другие жанры. Именно она считается исходной точкой нового жанра. Музыкальной комедией охарактеризовал один из своих хитов «Хористка» английский

продюсер Джордж Эдварде. Музыкальная комедия подразумевала легкое развлекательное представление, где важным был не сюжет, а скорее популярные вокальные номера в исполнении кумиров публики. Постановки Эдвардса снискали ошеломительный успех в Нью-Йорке, и до начала XX века моду в новом жанре диктовали английские представления.

Мюзикл, как отдельный жанр искусства

Критики, вплоть до 20-30-ых годов XX века, не признавали мюзикл отдельным жанром искусства. Но, тем не менее, народ полюбил мюзиклы. Всё изменилось, когда в них стало больше драматургии, и мюзиклы превратились из легкомысленных комедий в более серьёзные постановки.

Глава 2. Мюзикл как часть современной популярной культуры

2.1 Истории создания зарубежных популярных мюзиклов.

Вплоть до 1980-х годов жанр «мюзикл» имел лишь две столицы - Нью-Йорк и Лондон. Благодаря гастролям трупп, он постепенно распространялся в другие страны Европы. Таким образом, к 1990-м годам столица Франции - Париж, так же ознаменовался появлением собственного оригинального мюзикла, созданного по мотивам повести Виктора Гюго «Notre-Dame de Paris».

«Notre-Dame de Paris» («Собор Парижской Богоматери»)

«Notre-Dame de Paris» - один из самых нашумевших в Европе мюзиклов. Премьера постановки состоялась в 1998 году в Париже и с тех пор путешествует по миру. В каждой стране, где проходит мюзикл, его постановкой занималась та же команда авторов, режиссеров, хореографов, сделавшая оригинальную версию в Париже.

Постановки этого мюзикла характеризует ультрасовременное сценическое решение, демонстрирующее сегодня тенденцию европейского театрального искусства.

Авторами «Notre-Dame de Paris» являются поэт Люк Пламодон и композитор Ричард Коччанте. Люк Пламодон, имеющий огромную популярность в Канаде и во Франции, широко известен в мире как автор текстов песне не менее известной певицы Селин Дион, а также как автор либретто знаменитого мюзикла «STARMANIA». Ричард Коччанте, автор музыки, невероятно популярен в мире не только как композитор, но и как певец, исполняющий свои произведения на четырех языках - английском, французском, итальянском и немецком.

«Dracula, entre l'amour et la mort»

(«Дракула: между любовью и смертью»)

«Дракула: между любовью и смертью» (фр. Dracula, entre l'amour et la mort) — квебекский мюзикл, автором идеи которого (а также художественным руководителем и исполнителем главной роли) является певец Брюно Пельтье, известный российскому зрителю по звездной роли поэта Гренгуара в мюзикле Нотр-Дам де Пари. Композитор мюзикла — Симон Леклер, автор песен — Роже Табра, постановщик — Григорий Гладий.

Премьера мюзикла состоялась 31 января 2006 года в Монреале в театре «Сен-Дени».

В мюзикле задействованы 12 человек, из которых 9 исполняют вокальные партии, двое играют на музыкальных инструментах, а один выступает в роли рассказчика. В мюзикле отсутствует подтанцовка и другие групповые танцы, есть только индивидуальные танцы, например, танго Дракулы и Мины.

История создания.

Брюно Пельтье несколько лет вынашивал идею создания собственного мюзикла.

В 2003 году, когда Брюно колесил по Квебеку с турне "Мир наоборот", продюсер Зоны 3, Поль Дюпон-Юбер связался с ним, чтобы узнать, интересуют ли его еще мюзиклы. Отказываясь участвовать во многих из них, Брюно хотел воплотить в жизнь свой проект - мюзикл «Дракула».

Дюпон-Юбер познакомил Брюно с Ришаром Узуньяном, который имел опыт работы над подобным мюзиклом на Бродвее, и уже вместе они приступили к созданию сценария, основанного на мировом бестселлере Брэма Стокера

"Дракула".

«Cats» («Кошки»)

Всё началось с того, что Томас Стернз Элиот(лауреата Нобелевской премии) сочинял забавные стишки о кошках для своих маленьких крестников. В итоге появилось целая книга стихов для детей под названием «Практическое руководство Старого Опоссума (литературное прозвище Элиота) о котах и кошках», в которую вошли 15 стихов о 15 кошках, большинство из которых Элиот написал между 1936 и 1938 годами. Книга вышла в Англии 5 октября 1939 года с рисунками самого Элиота на обложке. Элиот боялся, что его книгу не примут читатели, но остроумные стихи о милых, таких разных и совершенно замечательных кошках пришлись по вкусу...

Эндрю Ллойд Уэббер - великий композитор, сочинявший мюзиклы, однажды задумал написать музыку на уже существующий текст (дело в том, что до этого все было наоборот: либреттисты писали стихи на его музыку).

Сборник стихов Элиота, любимого композитором в детстве, привлек Уэббера тем, что, по словам самого композитора, стихи эти очень ритмичны и музыкальны, но, с другой стороны, в них зачастую сложный, неправильный размер, так что написать музыку на такой текст - очень нелегкая задача. Но интересная, решил композитор.

Вначале Уэббер не задумывался о создании спектакля, просто писал песни на стихи Элиота и играл их в компании своих друзей. Но в 1980 году он увидел одно из своих сочинений « Tell me on Sunday» по телевизору и вдруг решил, что из «Практического руководства по котам и кошкам» может получиться симпатичный телевизионный концерт.

Каждое лето в своем доме в Сидмонте лорд Эндрю устраивает фестиваль, где представляет знакомым свои замыслы и неоконченные работы. В 1980

гоуа на этом фестивале исполнялись песни для будущего концерта. Среди гостей оказалась вдова Элиота, Валери Элиот, которая показала Уэбберу кое-какие неопубликованные стихи своего супруга, в том числе стихи про кошку Гризабеллу.

После этого Уэббер решил посоветоваться с маститым режиссером насчет того, возможна ли постановка подобного спектакля. Он обратился к известному Уэст-эндскому режиссеру Тревору Нанну, и они вместе с соавтором Уэббера Ричардом Стилго принялись уже писать сам сценарий мюзикла, который назвали очень просто: «Кошки».

О танцах:

До «Кошек» Эндрю Ллойд Уэббер специальной танцевальной музыки не писал. В его более ранних мюзиклах танцы присутствовали, но всегда как нечто дополнительное, не несущее сюжетной нагрузки.

«Кошки» были первым мюзиклом Уэббера с большими балетными сценами, первым мюзиклом, к которому он специально писал музыку для танцев. Каждая сцена и каждый номер в «Кошках» обязательно сопровождаются танцами.

Уэббер пригласил себе в помощники знаменитого хореографа Джиллиан Линн. Ей приходилось ставить танцы в мюзиклах Уэст-Энда, Вены и других европейских театральных центров.

Понятно, что очень трудно уметь одновременно хорошо петь и хорошо танцевать. Однако, актеры, играющие в «Кошках», должны уметь делать и то, и другое. Также в «Кошках» есть роли чисто танцевальные - в других мюзиклах Уэббера ничего подобного нет.

Перед Джиллиан Линн стояла непростая задача: так поставить танцы, чтобы

актеры могли одновременно и петь, и танцевать. Это очень трудно и требует от хореографа очень большого опыта и квалификации именно в области мюзиклов. Джиллиан с задачей справилась блестяще, и балетные сцены в «Кошках» вошли в сокровищницу мюзикл-хореографии.

2.1.1 Анимационные фильмы-мюзиклы

В наше время выпускается много различных анимационных фильмов, большинство которых интересны как детям, так и взрослым. Некоторые из них еще и «музыкальные», или как их по-другому называют -«анимационные фильмы-мюзиклы». Персонажи в них поют, танцуют в сопровождении весьма красивой музыки.

Многие из этих замечательных мультфильмов выпускает кинокомпания «Walt Disney Pictures». Одна из последних современных музыкальных картин - «Холодное сердце», выпущенная в декабре 2013 года. Это поучительная сказка о борьбе добра и зла со счастливым концом и, конечно же, с великолепным музыкальным сопровождением.

Таким образом, можно смело сказать, что кинематограф старается привлечь внимание не только взрослых, но и детей к высококачественной музыке.

2.2 Мюзикл в России

В России взаимоотношения с мюзиклом начали завязываться очень давно, правда, в несколько иной, своеобразной модификации этого жанра. Однако первые подступы к мюзиклу шли так же, как и в Америке, - через джаз. Это случилось в фильмах Г. Александрова, и особенно - в фильме «Весёлые ребята» с участием джаз-банды Л. Утесова. Несмотря на то, что в партитуре присутствует не так уж много музыкальных номеров, на самом деле они являются полномочными участниками фильма, существующими на равных правах с актерами. Эта линия была продолжена режиссером и в фильме «Цирк», и - несколько менее органично - в «Волга-Волга», где музыкальные номера зачастую были вставными. Этот опыт Александрова практически не имеет аналогов в советском кинематографе, где развитие жанра музыкальной комедии шла преимущественно по линии оперетты (от ранних фильмов И. Пырьева до творчества классика жанра Я. Фрида).

Начиная с середины 1960-х предпринимались и многочисленные попытки постановок мюзиклов на советской сцене. В Ленинградском театре им. Ленинского комсомола была даже поставлена «Вестсайдская история». Однако преимущественно диапазон постановок музыкальных спектаклей колебался между социальной публицистикой типа брехтовской зонг-оперы и лирической музыкальной комедией-опереттой, сыгранной с большей или меньшей психологической убедительностью. Однако был и ряд настоящих прорывов в сторону мюзикла. Они были, как правило, связаны с рок-творчеством российских композиторов. Так, совершенно неожиданным выглядел спектакль «Свадьба Кречинского» в Ленинградском театре оперетты (композитор А. Колкер, режиссер В. Воробьев). И, конечно, Ленкомовские спектакли: М.Захарова - «Тиль» (композитор Г.Гладков), «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и «Юнона и Авось» (композитор А. Рыбников). Последний из них каким-то необъяснимым образом зажил по законам американского

мюзикла, на протяжении десятков лет сохраняя стабильную зрительскую реакцию (несмотря на то, что исполнители ролей широко заняты и в остальном репертуаре театра).

Современный мюзикл в России.

С 1999 Россия начала выпускать мюзиклы по западным принципам. Первым был лицензионный проект польского мюзикла Метро. Результаты обнадежили, и лицензионные мюзиклы начали множиться: «Нотр-Дам», «Чикаго», «42 улица», «Иствикские ведьмы»...

Гораздо более серьезным поводом для разговора мог бы стать оригинальный российский мюзикл. И первым, сделанным с должным размахом, и сопровождаемым грамотной продюсерской работой стал «Норд - Ост».

«Норд-Ост» — это мюзикл по роману Вениамина Каверина «Два капитана», поставлен в Москве авторами либретто и музыки мюзикла, продюсерами Алексеем Иващенко и Георгием Васильевым, существует с 2001 года. Первый российский мюзикл мирового класса с бюджетом около 4 миллионов долларов. После теракта на Дубровке 2002 года, состоявшегося во время показа мюзикла, был восстановлен на следующий год, однако вскоре проект был вновь закрыт. В 2004 году была создана гастрольная версия мюзикла, которая была показана в двух городах России, после чего театры расторгли договоры с его создателями. Возрождения мюзикла «Норд-Ост» не получилось, так как психологический груз происшедшего оказался непосильным.

В дальнейшем, в России всё же появлялись различные мюзиклы. И к счастью, «Норд - Ост» не стал последним.

2.3 Мюзикл и современное поколение

2.3.1 Исследование истории развития мюзикла в Самаре

В нашем городе в 1990 году в средней общеобразовательной школе №88 (экспериментальная музыкальная школа №16) силами учеников старших классов впервые в истории был поставлен мюзикл - рок-опера Э.Л. Уэббера «Иисус Христос - суперзвезда». Постановка имела большой резонанс в городе, ребята выступили в нескольких школах с концертами. Это, в свою очередь, говорит о том, что в то время интерес к таким видам искусства среди подростков был достаточно большим.

2.3.2 Мюзикл в нашей школе

В 2012 году в нашей школе №29 так же была предпринята попытка подобной постановки - проект под названием «мюзикл «Снежная королева» (адаптация к постановке в общеобразовательном учреждении).

Цель проекта:

- развитие творческих способностей учащихся средствами современного музыкального искусства;

- приобщение дошкольников и учащихся начальных и средних классов к музыкальному искусству.

За основу был взят и адаптирован мюзикл Л. Морсина «Снежная королева». Работа с литературным, вокальным и хореографическим материалом была проведена педагогами дополнительного образования нашей школы. В постановке были задействованы более 60 учащихся 1-11 классов. Спектакль был представлен в качестве одного из блоков новогоднего

мероприятия для учеников 1-6 классов школы, а также для дошкольников и детей из реабилитационного центра «Здоровье» Октябрьского района.

В процессе постановки также была достигнута сверхзадача - развитие коммуникативных компетенций учащихся различных возрастов посредством объединения их в общий творческий коллектив.

2.3.3 Опрос мнения потенциальных слушателей

Одной из задач исследовательской работы было выяснение отношения современного общества к такому виду искусства, как мюзикл. После сбора всей информации, приведенной выше, было решено провести небольшой опрос среди учащихся старших классов нашей школы.

Суть этого опроса заключалась в том, чтобы определить предпочтения современных подростков касательно трех различных жанров музыкального искусства: оперы, балета и мюзикла. Всем был задан одинаковый вопрос: «куда бы вы предпочли пойти для культурного отдыха - на оперу, балет или мюзикл?»

Было опрошено около 100 учащихся старших классов. Из всех опрошиваемых 42% выбрали ответ «на балет», 18% - «на оперу», 10% - «на мюзикл», а 30% не предпочли ни один из предложенных вариантов.

Таким образом, напрашивается вывод, что современной молодежи чужды классические виды искусства. К примеру, большинство из опрошиваемых изначально даже не знали, что представляет собой «мюзикл», и имели весьма смутное представление об опере.

Заключение

1) Вплоть до 1980-х годов мюзикл имел лишь две столицы - Лондон и Нью-Йорк, откуда он постепенно распространялся благодаря гастролям трупп. С появлением звукового кино началась новая эра в его истории:

экранизированные версии лучших спектаклей буквально заполнили мир.

При этом не обошлось без потерь: исчезла неповторимость каждого театрального спектакля, ушел живой звук, началось тиражирование готовой продукции. То, что началось в кино (механическое изготовление копий), сегодня пришло в театр: «Нотр-Дам де Пари», «Кошки», «Призрак оперы», другие мюзиклы на многочисленных сценах Западной и Восточной Европы - это не различные интерпретации, а клонирование оригинальной постановки.

Образцовые киномюзиклы повсюду вызвали волну подражаний. Долгое время местная продукция имела сугубо локальное значение, но сегодня англо-американской монополии больше не существует, французские мюзиклы на равных вышли на мировые сцены.

2) На протяжении XX века мюзикл освоил все родившиеся за это время стили популярной музыки и впитал некоторые элементы классики. Сегодня он, как никогда, сблизился с серьезной оперой (без разговорных диалогов). Но в отличие от большинства современных опер мюзикл всегда имеет номерную, а не сквозную структуру, и избегает авангардной стилистики, вносящей элемент хаоса.

3) Среди молодёжи, как мы заметили из моего исследования, любителей мюзиклов мало. И, нужно всеми силами стараться прививать подросткам любовь не только к ним, но также к опере, оперетте, классической музыке в целом.

Список использованных источников

1. А. Чернов. Великие мюзиклы мира. М.,1988
2. К. Моуз. История создания жанра «мюзикл». М., 2006
3. Кампус Э.Ю. «О мюзикле». Л,1983
4. Древо познания/Энциклопедический журнал./ Маршалл Кавендиш Искусство., Мюзикл с. 285-288
5. Межибовская Р.Я. «Играем мюзикл». М.,1988
6. Кудинова Т.Н. «От водевиля до мюзикла». М., 1982
7. Великие мюзиклы мира (Справочное издание). М., 2002
8. Кирьянова Н.В. «История мировой литературы и искусства» М., 2006
9. Новая драматургия музыкального театра. Российско-американский семинар, 1-11 марта 1996 г. СПб, 1996
10. Карцева, Е. Н. Голливуд: контрасты 70-х: Кинематограф и общественная жизнь США / Е. Н. Карцева. - М. : Искусство, 1987. - 316 с.
11. www.MKomoibi.py
12. www.musiclworld.ws