

Литература

1.Ценова В. Зеркало внутренней жизни. Записные книжки Эдисона Денисова. URL: <https://wikilivres.ru/>. (дата вхождения 12 сентября 2021)

2.Ульянич В.С. Опыт анализа музыкальной композиции ладозвонного типа (на примере фрагмента оркестрового произведения автора «Небесные звуки детства») //Слово композитора: Мысли о музыке: Сб.статей и материалов. М.: РАМ им. Гнесиных. 2011.– 206.

3.Соколов А. Спектральный метод//Теория современной композиции Отв.ред В.С. Ценова. Глава XVIII. ACADEMIA XXI . Учебники и учебные пособия по культуре и искусству. М.: Музыка. –2005.– С. 548-561

4. Курляндский Д. Интервью «В сторону объективной музыки...».26.9. 2012. Частный

корреспондент.

URL http://www.chaskor.ru/article/dmitrij_kurlyandskij_ua_ne_pridumyvayu_ua_dumayu_29504 (дата выхода 30 августа 2022).

5.Холопов Ю. Гармония. Теоретический курс. М.: Музыка, 1988. – 510 с.

Приложение

Нотные примеры в статье приводятся по изданиям:

А. Изосимов Концерт №2 для скрипки с оркестром 2014 переложение для скрипки и фортепиано автора. Санкт-Петербург «МФ Санкт-Петербурга» 2014 – 88 с

А. Изосимов Концерт № 2 для скрипки с оркестром 2014 партитура. Санкт-Петербург «МФ Санкт-Петербурга» 2014 – 159 с.

РОССИЙСКИЙ МЮЗИКЛ: К ПРОБЛЕМЕ ПОДГОТОВКИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ.

Шулин Вячеслав Валерьевич

Кандидат искусствоведения,

доцент РГПУ им. А. И. Герцена

191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д.48

спец. 17.00.02 Музыкальное искусство

RUSSIAN MUSICAL: TO THE PROBLEM OF TRAINING PERFORMERS.

Vyacheslav V. Shulin

PHD of Art History,

Associate Professor of A. I. Herzen State Pedagogical University

191186, St. Petersburg, Moika River embankment, 48

spec. 17.00.02 Musical art

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2022.6.101.1720

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются основные проблемы подготовки артиста российского мюзикла, связанного со своеобразием его становления и развития. Главным отличием мюзикла как феномена музыкального театра XX столетия, в целом, является не только признанное сочетание его жанровых составляющих – вокальной, актерской и хореографической, но и своеобразие подготовки его исполнителей, характеризующейся комплексностью подхода к обучению, учитывающего как вокально-техническую, так и исполнительскую составляющую, включающую одновременно элементы актерской техники, сценической речи и танца.

ANNOTATION

The article discusses the main problems of preparing an artist of a Russian musical associated with the peculiarity of its formation and development. The main difference of the musical as a phenomenon of musical theater of the twentieth century, is not only the recognized combination of its genre components – vocal, acting and choreographic, but also the peculiarity of the training of its performers, characterized by a comprehensive approach to training, taking into account both the vocal-technical and performing component, including simultaneously elements of acting technique, stage speech and dance.

Ключевые слова: мюзикл, музыкальный театр, музыкальная эстрада, киномюзикл

Keywords: musical, musical theater, musical estrada, film musical, musical direction.

Подготовка и воспитание современного артиста мюзикла является многофакторным процессом. Его осуществление зависит, прежде всего, не только от целей и задач обучения и воспитания, но представлений о том, каким должен быть будущий российский мюзикл и какие перспективы его развития как жанра в нынешних реалиях развития музыкально-театрального искусства.

Истоки и становление российского мюзикла, безусловно, отличаются от американского и европейского. Мюзикл – живой саморазвивающийся жанр. Российский мюзикл, например, больше, чем другие ориентируется на драматургическую основу, построен во многом на «омузикаленной» пластике, в отличие от американской, где во главу угла ставятся нацеленность на эпатаживание зрителя, демонстрацию сложной исполнительской техники,

труппы и т. д. Ценность пластики в отечественной танцевальной школе была всегда в большей нацеленности ее на поворотные музыкально-драматургические моменты действия, на характеристику персонажей и отношений, на создание атмосферы всего спектакля.

Если мюзикл – это «жанр, использующий выразительные средства музыки, драматического, хореографического и вокального искусств», то актёр, естественно, обязан владеть всеми вышеперечисленными умениями. И справедливо считается, что профессионализм в мюзикле – явление уникальное. Зачастую актерам мюзикла в процессе пения приходится выполнять даже пусть и несложные, но в полной мере претендующие на звание «каскадерские» действия.

В становлении мюзикла определяется несколько этапов. Первый этап можно определить как предварительный, приведший к формированию жанра музыкальной комедии (musical comedy), ставшей основной нишей для формирования жанра в будущем. Она (музыкальная комедия) отличалась от господствующих тогда классических и нововенских оперетт, водевилей и ревю как по содержанию и стилистике литературного материала, так и соотношению музыкального и драматургического. В музыкальных комедиях музыка имеет строгое подчинение сюжету и темпу, в отличие от оперетт или водевилей, где музыкальные номера зачастую имеют отвлеченно-развлекательный характер с функциями вставных номеров. Требования к артисту в вышеперечисленных жанрах были основаны на критериях актера музыкального театра (позднее, и эстрады), владеющего основным набором движений в традиционных и бытовых направлениях танца, умеющем петь и в импровизационной манере общаться со зрителями, используя собственные шутки, каламбуры и даже обладать умением пародировать. Музыкальные номера стремились быть запоминающимися, с «легкой» для восприятия песенной формой, с использованием популярных танцев начала XX столетия (регтайм, тустеп, вальс).

Со временем музыкальные комедии усложнялись, становились все более содержательными, актеру все менее требовалось вставлять самостоятельно подготовленные и импровизированные этюды. Зрительский интерес и популярность стали определяться более цельным и динамичным шоу с более цельным сюжетом, нередко написанным по литературным произведениям. Немаловажным фактором развития мюзикла стало кинопроизводство инвариантов театральных музыкальных шоу, последовавшее за появлением звукового кино. За последние три года второго десятилетия подавляющее количество мюзиклов Бродвея были перенесены на экран.

Этот факт положил начало второму этапу развития мюзикла (реализации музыкальных комедий в кинематографической форме), позволившему его популяризировать и создать массовую аудиторию зрителей как для кино, так и

для театра. Однако на этом этапе многим актерам приходилось не просто адаптироваться к данным реалиям и осваивать новые компетенции, необходимые для работы на съемочной площадке: навыки работы перед камерой, уметь оставаться и выходить из кадра, использовать микрофон и т. д.

На данном этапе рождаются первые музыкальные комедии-фильмы в США, созданные великими композиторами (Дж. Гершвин, Р. Роджерс, Дж. Герман и др.) В России в 1930-х также появляются первые музыкальные фильмы – комедии «Веселые ребята», «Волга-волга» (реж. Г. Александров, муз. И. Дунаевский), «Свинарка и пастух» (реж. И. Пырьев, муз. Т. Хренников) и другие, что в дальнейшем значительно повлияет на рост популярности данного жанра.

Началом третьего этапа становления уже современного жанра мюзикл, стала поворотная во всех отношениях постановка «Оклахомы» в 1947 году.

Он представлял уже другой вариант композиции: в нем не представлены отдельно как вокальные, так и танцевальные вставки-дивертисменты. Линии героев развиваются в номерах, где речь и речитатив, перетекает в вокальную партию, а танец становится естественным продолжением единой сцены.

Именно танец перестает быть дополнением к музыкальному номеру, как бы сливаясь с музыкой и пением. Такой уровень синтеза требует особого типа исполнителя, для которого любое средство актерской техники (танец, вокальный фрагмент или пластической этюд), должно быть абсолютно органичным, переход от одного выразительного средства к другому должен быть естественным.

При подготовке современного артиста мюзикла необходимо понимание того, что будущие исполнители – не «подпевающие» танцоры или «подтанцовывающие» вокалисты, и было бы неправильно ставить задачу из танцора сделать вокалиста или сделать из вокалиста танцовщика. Научить подготовленного танцора (хореографа) петь, безусловно, можно, при условии наличия у последнего слуха и физических данных. Но при этом он не станет артистом-вокалистом мюзикла. Кроме того, в отличие от вставных номеров в оперетте, вокальные сцены мюзикла продолжают развитие сюжетной линии, и здесь крайне важно не только донесение содержания (текста), но и образно-эмоциональная составляющая героя, раскрывающаяся в вокальном эпизоде. В данном контексте пение на русском значительно сложнее и без соответствующих навыков даже многие опытные эстрадно-джазовые вокалисты, исполнительская манера которых зачастую оказывается ближе по стилистике к жанру мюзикла, значительно проигрывают в исполнении арий (песен) на родном языке.

Артист мюзикла – отличный от драматического, эстрадного или оперного тип артиста (актера), владеющий синтетическим способом существования на сцене. Это новый для России тип артиста, в противоположность от,

например, США, имеющих фактически без малого вековую практику их подготовки по данному профилю. Многие исследователи и педагоги мюзикла едины в своем мнении, что условием формирования исполнительского мастерства у артиста российского мюзикла является комплексность подхода к обучению, учитывающего как вокально-техническую, так и исполнительскую подготовку, включающую элементы актерской техники, сценической речи и танца, а также умение синхронизации данных элементов в едином действии.

Библиография

1. Монд О.Л. Значение комплексного подхода в профессиональной подготовке вокалиста. [Электронный ресурс] // Грамота: официальная Интернет-версия издания. URL: www.gramota.net/materials/3/2011/2/17.html
2. Cleveland T. F. Voice pedagogy for the twenty-first century: why does my voice sound so different on the tape from the way it sounds to me? // The NATS journal. 1995. №4. Vol. 51.
3. Moore T., Bergman A. Acting the song. Performance skills for the musical theatre. N.Y.: Allworth Press, 2008.
4. Riddle, P.H. The American Musical: History & Development. Ontario: Oakville, 2003.