

ЖАНРЫ МЮЗИКЛА. СТАНОВЛЕНИЕ ЖАНРА МЮЗИКЛ В XX ВЕКЕ**Журавлева Екатерина Сергеевна**

магистрант, Институт Современного искусства (ИСИ), РФ, г. Москва

GENRES OF THE MUSICAL. THE FORMATION OF THE MUSICAL GENRE IN THE XX CENTURY***Ekaterina Zhuravleva****Master's student, Institute of Contemporary Art (ICA), Russia, Moscow*

Аннотация. В статье рассматривается жанровая структура мюзикла как разностороннего музыкально-театрального искусства. Анализируются основные жанры мюзиклов, их характерные черты, отличительные особенности и примеры произведений. Рассмотрено влияние историко-культурных и социальных факторов на развитие жанра. Особое внимание уделено роли мюзикла как жанра, объединяющего музыку, драматургию и хореографию в единое целостное произведение. Также обсуждается процесс становления жанра мюзикла в XX веке. Представленный материал раскрывает значение жанрового разнообразия мюзиклов для сохранения их актуальности и популярности в условиях современной культуры.

Abstract. The article examines the genre structure of the musical as a versatile musical and theatrical art. The main genres of musicals, their characteristic features, distinctive features and examples of works are analyzed. The influence of historical, cultural and social factors on the development of the genre is considered. Special attention is paid to the role of the musical as a genre that combines music, drama and choreography into a single integral work. The process of the formation of the musical genre in the twentieth century is also discussed. The presented material reveals the importance of the genre diversity of musicals to preserve their relevance and popularity in modern culture.

Ключевые слова: мюзикл, жанры мюзикла, музыкально-театральное искусство, музыкальная драматургия, хореография, исторический мюзикл, рок-мюзикл, комедийный мюзикл, развитие мюзикла, театр.

Keywords: musical, musical genres, musical and theatrical art, musical drama, choreography, historical musical, rock musical, comedy musical, musical development, theater.

Актуальность изучения мюзикла обусловлена как особенностями его композиторского и исполнительского аспектов, так и тем, что он вызывает активные научные споры. Данный музыкально-театральный жанр, появившийся сравнительно недавно, в XX веке, представляет собой уникальный культурный феномен. Начиная с середины прошлого столетия и до наших дней, мюзикл стремительно развивается, занимая важное место не только в мировой, но и в российской культурной традиции. В западноевропейской и американской музыкальной науке

мюзикл уже давно утвердился в качестве одной из главных форм коммерческого театра с устоявшимися нормами и историей [1, с. 98]. В то же время в России этот жанр остается относительно новым явлением. Формирование мюзикла в первой половине XX века связано с утверждением массовой культуры, что сыграло важную роль в становлении и развитии этого жанра. Массовая культура способствовала изменению развлекательных театральных форм. Изучение влияния социокультурных изменений на развитие мюзикла представляет собой важную научную задачу, способную улучшить понимание способов взаимодействия искусства и общества.

Возрождение мюзикла как самостоятельного жанра, каким он известен сегодня, берет свое начало в конце XIX столетия, хотя его истоки можно проследить в гораздо более ранних культурных традициях. Основой для становления жанра послужили такие формы, как европейская оперетта, завоевавшая популярность благодаря своей легкости и мелодичности, и американский водевиль, славившийся разнообразием и яркостью представлений. Однако наиболее важный этап в развитии мюзиклов приходится на начало XX века, когда американский театр начал экспериментировать с более сложными сюжетными линиями и гармоничным объединением музыкальных и драматических компонентов [5]. Одним из главных событий в истории жанра стала премьера «Шоу-лодки» Джерома Керна в 1927 году, когда музыкальные номера стали важным инструментом в раскрытии сюжетной линии.

На раннем этапе своего развития мюзиклы представляли собой преимущественно сборники популярных песен, зачастую с минимальным акцентом на драматизм и последовательность. Со временем жанр обогатился, став более продуманным, что позволило ему обрести новую художественную ценность. Например, такие постановки, как «Безумства Зигфельда», изначально привлекавшие внимание зрелищностью костюмов и хореографическими номерами, постепенно уступили место произведениям с проработанным повествованием [4]. Изменения заложили основу для формирования классического мюзикла, где музыка, драматургия и хореография стали неразрывно связаны, образуя цельное художественное произведение.

Наивысшего расцвета жанр достиг в период 1940-х-1960-х годов, который принято называть золотым веком мюзикла. В эти годы Бродвей стал площадкой для новых идей и смелых художественных замыслов, благодаря чему мюзиклы обрели новую концептуальность. Важным примером такого подхода стала постановка «Оклахома!» Роджерса и Хаммерштейна II, премьера которой состоялась в 1943 году. Спектакль доказал, что музыка может выполнять функцию не только сопровождения, но и служить средством раскрытия персонажей. Этот принцип заложили в основу для последующего творчества в жанре [3, с. 169].

В дальнейшем заложенные в «Оклахоме!» традиции продолжили развиваться в таких произведениях, как «Король и я», «Моя прекрасная леди» и «Мальчики и куколки». Перечисленные постановки стали ценными примерами жанра. Они умело сочетали в себе музыкальность и драматическое мастерство. В то же время такие произведения, как «Вестсайдская история» и «Звуки музыки», не только развивали эстетическую сторону мюзикла, но и поднимали актуальные социальные и культурные вопросы. Они подтвердили, что мюзикл способен быть инструментом общественного диалога, привлекая внимание к важным темам своего времени [2, с. 63].

Другим важным этапом в истории развития мюзиклов стало их проникновение в кинематограф, что началось с эпохи звукового кино. Одним из первых примеров стал фильм «Певец джаза» (1927), который показал, что музыкальные постановки могут успешно адаптироваться для экранной аудитории. Уже в 1930-х и 1940-х годах мюзиклы получили вторую жизнь в кино, что подтверждают такие шедевры, как «Волшебник Изумрудного города» и «Кабаре». Использование кинотехнологий открыло перед жанром новые возможности. Кино позволило мюзиклу раскрыться с новой стороны благодаря применению сложных операторских приемов. Спецэффекты и интересные декорации обогатили художественный язык жанра, расширив его выразительные возможности [6, с. 82]. Постепенно кинематографические мюзиклы перестали быть лишь экранизацией театральных постановок, начав развивать уникальные приемы, такие как динамичный монтаж, что придало им особую ритмическую и драматургическую структуру. Таблица 1 отображает основные жанровые особенности мюзикла.

Таблица 1.

Основные жанры мюзиклов

Жанр мюзикла	Описание	Примеры произведений	Характерные
Классический мюзикл	Традиционные постановки с акцентом на музыку, хореографию и драматургию	«Звуки музыки» («The Sound of Music»), «Моя прекрасная леди» («My Fair Lady»)	Мелодичные и сложные танцевальные номера, линейные сюжеты
Рок-мюзикл	Постановки, использующие элементы рок-музыки и соответствующую эстетику	«Волосы» («Hair»), «Иисус Христос — суперзвезда» («Jesus Christ Superstar»)	Энергичные ритмы, современная социальная проблематика
Джукбокс-мюзикл	Постановки, основанные на уже существующих популярных песнях или репертуаре исполнителя	«Mamma Mia!», «We Will Rock You»	Использование известных исполнителей, четкий сюжет, связанные с поп-культурой
Мюзикл-фэнтези	Сюжеты, основанные на фантастических или сказочных историях	«Кошки» («Cats»), «Злая» («Wicked»)	Волшебные элементы, необычные персонажи, яркие костюмы и декорации
Исторический мюзикл	Основан на реальных исторических событиях или личностях	«Гамильтон» («Hamilton»), «Эвита» («Evita»)	Аутентичные исторические детали, драматизация реальных событий
Комедийный мюзикл	Легкие, юмористические сюжеты с элементами комедии	«Продюсеры» («The Producers»), «Авеню Кью» («Avenue Q»)	Сатирический юмор, пародийный стиль повествования, современные темы
Драматический мюзикл	Серьезные, эмоционально насыщенные сюжеты	«Отверженные» («Les Misérables»), «Призрак Оперы» («The Phantom of the Opera»)	Глубокие эмоциональные темы, сложные персонажи, интенсивная драматургия
Танцевальный мюзикл	Основной акцент на хореографию и танцевальные номера	«Вестсайдская история» («West Side Story»), «Бриолин» («Grease»)	Сложные и разнообразные танцевальные номера, интеграция танца с повествованием

Итак, мюзиклы представляют собой уникальное сочетание музыки, танца, театрального искусства и драматургии. Каждый жанр обладает своими особенностями, будь то эмоциональная глубина драматических мюзиклов, энергичность рок-постановок, легкость и юмор комедийных спектаклей или волшебная атмосфера фэнтези [1, с. 99]. Благодаря своему разнообразию, мюзиклы продолжают оставаться популярным и востребованным видом искусства, способным рассказать истории на любой вкус и затронуть самые разные темы, от исторических событий до современных социальных вопросов.

Современные музыкальные фильмы, такие как «Мулен Руж!» и «Ла-Ла Ленд», продолжают традиции жанра, объединяя классические элементы с достижениями цифрового кинематографа. Использование CGI-технологий позволяет создавать зрелищные визуальные эффекты, дополняя музыкальную и хореографическую составляющую. Новые подходы обеспечивают жанру мюзикла современное звучание, что позволяет ему оставаться актуальным и востребованным в условиях современной культуры.

Расширение границ жанра за счет перехода на экран не только увеличило его аудиторию, но и открыло новые горизонты для творческих экспериментов. Этот процесс стал стимулом для дальнейшего развития мюзикла, который продолжает оставаться уникальным видом искусства, объединяющим музыку, танец и драму в гармоничное единство.

Список литературы:

1. Брейтбург, К. А. Мюзикл в современном глобальном социуме: пути адаптации / К. А. Брейтбург // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. – 2022. – № 58. – С. 96–101.
2. Волков, М. А. Развитие жанра мюзикла в российском культурном пространстве / М. А. Волков // Образовательный форсайт. – 2023. – № 4(20). – С. 60–65.
3. Монд, О.-Л. Условия и факторы вершинных достижений исполнителей мюзикла / О.-Л. Монд. – Текст : непосредственный // Проблемы и перспективы развития образования : материалы I Междунар. науч. конф. (г. Пермь, апрель 2011 г.). – Т. 2. – Пермь : Меркурий, 2011. – С. 168–171. – URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/17/314/> (дата обращения: 22.11.2024).
4. Путина, Н. В., Шереметьев, А. А. Мюзикл как музыкально-сценический жанр / Н. В. Путина, А. А. Шереметьев // Материалы VII Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум». – URL: <https://scienceforum.ru/2015/article/2015013974?ysclid=m3rt52qejk16077162> (дата обращения: 22.11.2024).
5. Шулин, В. В. Российский мюзикл в контексте развития жанра / В. В. Шулин // Вестник СПбГИК. – 2016. – № 2 (27). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskiy-myuzikl-v-kontekste-razvitiya-zhanra> (дата обращения: 22.11.2024).
6. Tumina, E. A. Musical. Its Path in History / E. A. Tumina. – Москва : Российский институт театрального искусства - ГИТИС, 2018. – 216 p.