Мюзикл

Мюзикл (иногда называется музыкальной комедией) — музыкально-сценическое произведение, в котором переплетаются диалоги, песни, музыка, танцы, при этом сюжет, как правило, незамысловат. Большое влияние на мюзикл оказали многие жанры: оперетта, комическая опера, водевиль, бурлеск. Как отдельный жанр театрального искусства долгое время не признавался и до сих пор признается не всеми.

Мюзикл — постановочный жанр, работа над каждым проектом начинается с написания пьесы. Постановка пьесы осуществляется режиссером-постановщиком. В постановке также могут участвовать балетмейстеры, специалисты по пению.

Мюзикл — один их наиболее коммерческих жанров театра. Это обусловлено его зрелищностью, разнообразием тем для постановки, неограниченностью в выборе средств выражения для актеров.

При постановке мюзиклов часто используются массовые сцены с пением и танцами, нередко применяются различные спец. эффекты.

По форме мюзикл чаще всего представляет собой двухактовый спектакль.

Зарождение мюзикла

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 Эдвардс. 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.

Развитие в Америке

В годы, предшествующие Первой мировой войне, талантливые эмигранты Херберт, Фримл, Ромберг и другие дали импульс активному развитию мюзикла в Америке. В период 20-х и 30-х годов, с приходом новых американских композиторов Джерома Керна, Джорджа Гершвина, Кола Портера и других, мюзикл приобретает истинную американскую окраску. Усложнилось либретто, в ритмах стало заметно влияние джаза, рэгтайма, в песнях появились типичные американские обороты. Многие песни из мюзиклов стали музыкальной классикой. Значительно возросло актёрское мастерство певцов. В 1932 году композитор Гершвин впервые награждён Пулитцеровской премией за работу над мюзиклом «Я пою о тебе» («Of Thee I Sing», 1931). При совместной работе Роджерса и Хаммерстайна II появились такие постановки, как «Оклахома!» («Oklahoma!», 1943), «Карусель» («Carousel», (1945), «Юг Тихого океана» («South Pacific» (1949), отличавшиеся высоким уровнем драматургии. Они имели ошеломительный успех у публики.

После Второй мировой войны фабула мюзиклов стала более серьёзной, появилась «Вестсайдская история» («Westside story», 1957) Леонарда Бернстайна. За основу постановки взята шекспировская трагедия «Ромео и Джульетта», при этом действие происходит в современном Нью-Йорке. Экспрессивность танцев обозначило растущее значение хореографии.

Дальнейшее развитие

В конце 60-х годов XX века под влиянием новых музыкальных стилей приходит новое понимание мюзикла как жанра. В спектакле «Волосы» («Hair», 1967) нашли отражение модные тогда идеи хиппи, тем самым постановка получила название «мюзикла первобытного американского лирического рока». С 70-х годов количество спектаклей сокращается, однако декорации и костюмы новых мюзиклов становятся более роскошными. Кардинальные изменения в понятие мюзикла преподнесла постановка «Иисус Христос суперзвезда» («Jesus Christ Superstar»1971) композитора Эндрю Ллойда Уэббера и либреттиста Тима Райса. Серьёзная тема мюзикла «Эвита» («Evita», 1978) доказала большой путь, который прошёл жанр за время своего развития. Творение Уэббера «Кошки» («Cats», 1981) по мотивам цикла стихотворения Т. С. Эллиота ««Книга Старого Опоссума о практичных кошках» («Old Possum's Book of Practical Cats»), представляет яркие запоминающиеся образы, в музыке узнаются кошачие интонации, танцы гибки и пластичны. Другим популярным произведением Уэббера стал мюзикл «Призрак оперы» («The Phantom of the Opera»), сочетающий в себе элементы детектива и триллера.

Англо-американская монополия мюзиклов прекратилась в 1985 году, когда на лондонской сцене состоялась премьера французской постановки «Отверженные» («Les Miserables») по мотивам одноимённого романа Виктора Гюго. Авторами являются композитор Клод-Мишель Шонберг и либреттист Ален Бублиль. Высокий уровень мюзикла как жанра доказывает «Мисс Сайгон» («Miss Saigon»), осовремененная опера Пуччини "Мадам Баттерфляй".

Наиболее известные мюзиклы

Бродвейские мюзиклы

Мировую известность жанру принесли Бродвейские мюзиклы.

My Fair Lady / «Моя прекрасная леди»: музыка: Фредерик Лоу, либретто и песенные тексты: Алан Джей Лернер (1956)

Sound of Music, The / «Звуки музыки» музыка: Ричард Роджерс, либретто: Ховард Линдсей & Рассел Круз, песенные тексты: Оскар Хаммерстайн (1959)

Oliver! / «Оливер!»: музыка, либретто и песенные тексты: Лайонел Барт (1960)

Fiddler on the Roof / «Скрипач на крыше» музыка: Джерри Бок, либретто: Джозеф Стайн, песенные тексты: Шелдон Харник (1964)

Jesus Christ Superstar / «Иисус Христос — суперзвезда» музыка: Эндрю Ллойд-Уэббер, песенные тексты: Тим Райс (1970)

Miserables, Les / «Отверженные»: музыка: Клод-Мишель Шонберг, либретто: Ален Бублиль (1980)

Cats / «Кошки» музыка: Эндрю Ллойд-Уэббер, либретто: Т. С. Элиот (1981)

42nd Street / «Сорок вторая улица»: музыка: Гарри Уоррен, песенные тексты: Эл Дабин, либретто: Марк Брэмбл и Майк Стюарт (1981)

Phantom of the Opera, The / «Призрак Оперы» музыка: Эндрю Ллойд-Уэббер, либретто: Ричард Стилгоу и Эндрю Ллойд-Уэббер, песенные тексты: Чарльз Харт (1986)

Jekyll & Hyde / «Джекилл и Хайд» музыка: Фрэнк Уайлдхорн, либретто и текст песен: Лесли Брикэсс (1989)

Трехгрошовая опера / музыка: Курт Вайль, либретто: Бертольт Брехт (по «Трехгрошовому роману»)

Французские мюзиклы

По началу, во Франции мюзиклы пошли иным путём: они были менее зрелищны и обходились минумумом декораций (по сравнению с бродвейскими) и в целом больше напоминали концерты нескольких эстрадных певцов. Ярким примером этому может служить оригинальная версия мюзикла Риккардо Коччанте и Люка Пламондона Nôtre-Dame de Paris. Но со временем вкусы менялись, и в последние годы Франция предствила довольно красочные, в плане костюмов и декораций, музыкальные спектакли, такие как Romeo et Juliette, Autant en Emporte le Vent, Le Roi Soleil и пр.

Starmania / «Стармания»: музыка: Мишель Берже, либретто: Люк Пламондон (1979)

Misérables, Les / «Отверженные»: музыка: Клод-Мишель Шонберг, либретто: Ален Бублиль (1980)

La legende de Jimmy / «Легенда о Джимми»: музыка: Мишель Берже, либретто: Люк Пламондон (1990)

Nôtre-Dame de Paris / Собор Парижской Богоматери»: музыка: Риккардо Коччанте, либретто: Люк Пламондон (1998)

Romeo et Juliette / «Ромео и Джульетта»: музыка: Жерар Пресгурвик, либретто: Жерар Пресгурвик (2000)

Ali Baba / «Али Баба»: музыка: Chatel Aboulker (12 июня 2001)

Les Dix Commandements / «10 заповедей»: музыка: Паскаль Обиспо (2001)

Le Petit Prince / «Маленький принц»: музыка: Риккардо Коччанте, либретто: Элизабет Анаис(2002)

Don Juan / «Дон Жуан»: музыка: Феликс Грей (3 августа 2003)

Le Roi Soleil / «Король Солнце»: музыка: Альберт Коэн, либретто: Эли Шураки (2005)

Dracula, Entre l'amour et la mort / «Дракула: между любовью и смертью»: музыка: Симон Леклерк, либретто: Роже Табра (2005)

Русские мюзиклы

«Орфей и Эвридика» — пожалуй, основоположник русского мюзикла. До сих пор звучит в исполнении Санкт-Петербургского театра «Рок-опера»

«Юнона и Авось» — рок-опера Алексея Рыбникова, впервые исполнена на сцене «Ленкома» в 1981 году.

«Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» — спектакль был издан на виниловой пластинке в СССР.

«Норд-Ост» — первый русский мюзикл мирового класса. Поставлен Георгием Васильевым и Алексеем Иващенко

«12 Стульев» - российский мюзикл по мотивам одноименного романа И.Ильфа и Е.Петрова.