

Шатун Ю.А., студ. гр. 111 ФК и СКД
БГУКИ
Научный руководитель – Измаилова Л.В.,
канд. искусствоведения

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ ОПЕРА И МЮЗИКЛ: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И НОВИЗНА, ЧЕРТЫ ОБЩНОСТИ И РАЗЛИЧИЯ

В современной художественной культуре всё большую популярность завоёвывает жанр мюзикл. Сформировавшийся в XX веке, он продолжает и развивает трёхвековую историю европейской оперы. Сохранив многие её черты, мюзикл в то же время представляет собой достаточно самостоятельную ветвь театрально-сценического искусства. Рассмотрим и сравним оперу и мюзикл.

Опера — это синтетический жанр, объединяющий в едином театральном действии различные виды искусств: литературу, драматургию, музыку, изобразительное искусство, хореографию.

Первоначально опера служила только для придворных развлечений, т.к. требовались большие материальные затраты. Первый оперный театр для публичных представлений был открыт в 1637 году в Венеции, а первой большой оперой можно считать «Дафну» Джакомо Пери, исполненную в 1597 году.

Оперное произведение делится на действия, или акты, картины, сцены, отдельные номера, имеющие названия: речитативы, ариозо, песни, арии, дуэты, трио, квартеты, ансамбли и т. д. Оркестровые моменты имеют названия увертюра, интродукция, антракты, пантомима, мелодрама, шествия, балетная музыка. В опере очень важен речитатив, воспроизводящий интонационный и ритмический строй человеческой речи. Он связывает (сюжетно и в музыкальном отношении) отдельные законченные номера и становится действенным фактором музыкальной драматургии.

Сценическому диалогу или сцене драматического спектакля в опере соответствует музыкальный ансамбль. Вместо драматического монолога в

опере есть сольные номера главных героев, в зависимости от содержания и структуры, имеющие различные названия: ария, ариозо, ариетта, каватина, монолог, баллада, песня.

В музыкальной драматургии оперы большая роль отведена оркестру, инструментальные средства выразительности служат более полному раскрытию образов. Опера включает также самостоятельные оркестровые эпизоды — увертюру, антракт (вступление к отдельным актам). Обязательный компонент оперного спектакля — балет, хореографические сцены, в которых пластические образы сочетаются с музыкальными.

В XX веке на основе традиционной оперы, которая господствовала на сцене 300 лет, складывается более современный музыкально-сценический жанр – мюзикл. Большое влияние на него оказали многие жанры: оперетта, комическая опера, водевиль, бурлеск.

Мюзикл (иногда его называют музыкальной комедией) — музыкально-сценическое произведение, в котором так же, как и в опере, переплетаются музыка, танец, драматическая игра. Нередко сюжеты заимствуются из известных литературных произведений, из мировой драматургии, например, «Моя прекрасная леди» по Бернарду Шоу.

По форме мюзикл чаще всего представляет собой двухактный спектакль.

Помимо оперы предшественниками мюзикла были различные легкие жанры: шоу варьете, французский балет и драматические интерлюдии. Ещё в XIX веке, в 1866 году, в Нью-Йорке состоялась постановка «Black Crook», воплотившая черты романтического балета, мелодрамы и других жанров. Он был поставлен Уильямом Ветли по книге американского драматурга Чарльза М. Барраса. Этот спектакль считают наиболее ранним мюзиклом.

В период 1920-1930 годов, с приходом новых американских композиторов Джерома Керна, Джорджа Гершвина, Кола Портера и других, мюзикл закрепляется на сценах США и приобретает следующие черты: в

ритмах стало заметно влияние джаза, рэгтайма, в песнях появились типичные американские интонационные обороты.

После Второй мировой войны фабула мюзиклов стала более серьёзной. Одна из самых известных постановок - «Вестсайдская история» Леонарда Бернстайна. В основу сюжета положена шекспировская трагедия «Ромео и Джульетта», при этом действие перенесено в современный Нью-Йорк.

В конце 60-х годов XX века под влиянием новых музыкальных стилей приходит новое понимание мюзикла как жанра. В психоделическом спектакле «Волосы» композитора Гэлта Макдермота и либреттиста Джеймса Рэдо и Джерома Раньи нашли отражение популярные в то время идеи хиппи, в связи с чем постановка получила название «мюзикл первобытного американского лирического рока».

С 1970-х годов количество спектаклей сократилось, однако декорации и костюмы новых мюзиклов стали более роскошными. Кардинальные изменения в понятии мюзикла представлены в постановке «Иисус Христос суперзвезда» Эндрю Ллойда Уэббера и либреттиста Тима Райса, сюжет которого основывается на евангельских повествованиях и охватывает период от въезда Иисуса в Иерусалим до его казни на Голгофе.

Серьёзная тема мюзикла «Эвита» этих же авторов доказала большой путь, который прошёл жанр за время своего развития.

Англо-американская монополия мюзиклов была прервана в 1985 году, когда на лондонской сцене состоялась премьера французской постановки «Отверженные» по мотивам одноимённого романа Виктора Гюго. Авторы этого сочинения – композитор Клод Мишель Шонберг и либреттист Ален Бублиль.

Мюзикл — один из наиболее коммерческих театральных жанров. Это обусловлено его зрелищностью, разнообразием тем и сюжетов, широким выбором художественно-выразительных средств.

Функции традиционной оперы и современного мюзикла совпадают: и то и другое – массовые зрелищные жанры, рассчитанные на широкую

аудиторию, поэтому они имеют в основе доступный сюжет, яркий музыкальный материал, декорации, красочные костюмы, характеры героев близки зрителю по духу.

Жанр мюзикла внутренне дифференцирован: например, в «классическом» мюзикле история рассказывается традиционно – с помощью песен, диалогов и танца. Часто музыка и тексты находятся в равновесии. Композиторы, сочиняющие мюзиклы, стремятся идти в ногу со временем и используют современный музыкальный язык поп-песен, этнической музыки, хип-хопа. Точно так же поступали оперные композиторы XVII – XIX веков.

В наше время между операми и мюзиклами в определённом смысле стираются границы: поскольку некоторые оперные труппы включают в свой репертуар проверенные временем мюзиклы (чаще – американские, западноевропейские), а театры, специализирующиеся на мюзиклах, обращаются к разновидностям классического мюзикла, близкого опере, эти жанры сближаются. Авторы мюзиклов, создавая свои произведения, рассматривают оперные формы через призму современной музыки, что приводит к оригинальным музыкальным гибридам – например, к джазовой опере.

Список использованной литературы:

1. Wikipedia.org [Электронный ресурс] : Опера – Википедия. – Режим доступа: <http://ru.wikipedia.org/wiki/Опера>. - Дата доступа: 02.04.2011.
2. Wikipedia.org [Электронный ресурс] : Мюзикл – Википедия. – Режим доступа: <http://ru.wikipedia.org/wiki/Мюзикл>. - Дата доступа: 02.04.2011.
3. Music-theatre.ru [Электронный ресурс] : Первый американский мюзикл | Музыкальный театр. – Режим доступа: <http://www.music-theatre.ru/?p=491>. – Дата доступа: 03.04. 2011

4. Musicals.ru [Электронный ресурс] :Мюзиклы.ру | Мировые мюзиклы | Evita (Эвита) | Мюзиклы, музыкальные спектакли, афиша, информация. – Режим доступа: <http://www.musicals.ru/index.php?item=81>. – Дата доступа: 02.04.2011.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ