

УДК 7; 7:331.108

Е.С. Нуртазин

Докторант PhD, Казахская национальная академия искусств им. Т. Жургенова,
Казахстан, г. Алматы
E-mail: nurtazin_art@mail.ru

Актеры мюзикла в Казахстане

Статья посвящена проблеме исследования популярного жанра мюзикл и ее становлению, особенностям специфики музыкального театра в слиянии современной музыки, сопоставлений и применении классических, элементов сценического искусства. На данном этапе развития этого жанра стоит проблема специфического слияния экономики и искусства. В числе этих проблем изучается вопрос исполнительского искусства актеров мюзикла в Казахстане. И проблемы, тормозящие этот процесс театральной эволюции, напрямую связаны с нехваткой профессиональных актеров мюзикла. Ставится вопрос обучения актеров музыкального театра и проблема вокальной подготовки, отсутствие работы над джазовой музыкой. Например, обучение вокала проходит только в консервативном классическом направлении, что и мешает исполнителю в будущем осваивать другой музыкальный материал.

Ключевые слова: мюзикл, актер музыкального театра, вокал, спектакль.

Е.С. Нуртазин

Қазақстандағы мюзикл актерлар

Мақала жаңа мюзикл жанрының қалыптасуына, өзіндік музыкалық театр ерекшеліктеріне, оның заманауи музыкамен қауышуына, классикалық бағытта қолдануына арналған. Бұл жанрдың қазіргі даму кезеңінде басты қиыншылығы – экономика мен өнердің синтезі және де оған қоса Қазақстандағы мюзикл актерлар проблемасы. Оқу әдістемелік жұмыстары туралы, вокалдық дайындық туралы және джаз музыкасымен мүлде жұмыс жүрмейтіндігі туралы сұрақ қойылады. Мысалға вокал тек классикалық бағытта жүргізіледі, болашақта орындаушыға басқа музыкалық материалды қабылдауына кедергі етеді.

Түйін сөздер: мюзикл, музыкалық театр актеры, вокал, қойылым.

Y.S. Nurtazin

Musical actors in Kazakhstan

The article is devoted to the problem of investigation of the popular genre of musical and its development, particularities of the specifics of the musical theatre in its merger with the contemporary music, comparison and application of the classical elements of choreographic art. At this stage of the development of this genre, there is a problem aroused of specific merging of economics and art, in other words, “popularization” of musical. Amongst these, the problem of performing mastership of musical actors in Kazakhstan is being studied. Meanwhile the issue impeding the process of theatrical evolution is directly associated with deficiency of professional musical actors. Here the issues of musical theatre actors’ instruction as well as vocal training and of lack of work on jazz music are being raised. For example, vocal training takes place only in the classical conservative direction which impedes a performer in his further exploration of another musical material.

Key words: musical, musical theater actor, vocal, performance.

Синтез искусства и бизнеса в 20 век сыграл одну из ключевых ролей в изменении и развитии музыкального театра. Инвестирования в музыкально развлекательного сценического искусство, привело к развитию многогранного синтетического направления мюзикл. В постановках которых зритель имел возможность увидеть все виды исполнительского искусства. Например в спектакле «Король Лев», «Боевой конь» есть элементы кукольного театра. А в спектакле «Человек паук», «Били Элиот» есть

элементы воздушной гимнастики. Это и захватывает интерес зрителя. Интерес бизнеса был в спросе который рождает мюзикл. Театр начинает приносить деньги. Этот факт и стал первопричиной интереса бизнеса в искусстве. Появляется борьба за зрителя. Конкуренция требует качественно нового профессионального роста театра вообще. Роль актера в развитии нового коммерческого развлекательного театра колоссальна. Но и требования к исполнителям этого жанра были и есть высоки. Так как любая

идея автора, композитора, режиссера, балетмейстера должна выполняться на высоком профессиональном уровне.

Истоки мюзикла берут корни у многих жанров театрального, музыкального и многих других развлекательных направлений музыкального театра. Мюзикл – это один из самых синтетических искусств сценического искусства. Как известно мюзикл родился в Америке. Но только коренное население не могло создать такой жанр понятный всему человечеству. Это эмигранты поселившиеся на новом континенте привезли в новый свет частички своей культуры. С Европы приехал театр и симфоническая музыка которые уже имели богатую историю, с Африки пришли их зажигательные ритмы а позже переросшее в спиричуэлс, в джаз и так далее. Богатством форм этот жанр обязан своим многочисленным родителям. Прародителями мюзикла являются разные направления сценического искусства, такие как: драматическое театр, опера, балладная опера, минстрель-шоу, экстраваганца, бурлеск, водевиль (варьете), ревю и конечно оперетта и джаз. Мюзикл появился в США в 20 веке, и завоевал любовь всего мира. За одно столетие мюзикл изменялся и меняется по сей день. Поиск новых форм привел к многогранности и многоликости этого развлекательного жанра. «Подобно оперетте, мюзикл также обращается к своей аудитории языком современной бытовой и эстрадной музыки, но музыкальная форма здесь проще, компактнее. Отсутствуют развернутые много эпизодные финалы актов, доминирует песенная форма, ансамбли редки, зато часто встречаются сцены солиста или нескольких солистов с хором. Мюзиклам свойственна насыщенность действием. Этому подчиняется все: каждая реплика и музыкальный номер, любое танцевальное па и комическая реприза. Вокальные и танцевальные сцены должны непосредственно вырастать из действия и его развивать. Они должны быть необходимы, то есть внутренне мотивированы» [2, 2]. Отвечая на вопрос что такое мюзикл, «Musical- сокращенная форма понятия Musicalcomedy (музыкальная комедия) Musicalplay(музыкальная пьеса, музыкальное представление).»[3, 5] Музыкальная энциклопедия отвечает так: «Музыкально-сценический жанр, использующий выразительные средства музыки, драматического, хореографического и оперного искусств. Характерной чертой всех мюзиклов стало решение серьезных драматических задач несложными

для восприятия художественными средствами».[1,368]

На сегодняшний день этот сценический жанр один самых кассовых во всем мире. Мюзиклы ставятся во всех театрах мира. В любом музыкальном и драматическом театре идет мюзикл. Постановка мюзикла очень выгодна как в коммерческом, так и в творческом отношении. Творческая выгода проявляется в том что труппа может быть сформирована на время постановки. В таком творческом процессе актеры (участники проекта) проявляют все свои навыки, тем самым появляется чувство конкуренции внутри коллектива, что импульсирует к повышению качества исполнения роли. С этой точки зрения, и казахская сцена не исключение. Но, к сожалению, желаемого результата на сегодняшний день нет. В соседних странах, таких как Россия, есть опыт постановок нашумевших, мировых мюзиклов как: «Нотр Дам де Пари» (Ришар Кочанте, 1998 год), «Ромео и Джульетта» (Жерар Презгурвик, 2003 год), «Кошки» (Эндрю Ллойд Уеббер), «Иисус Христос супер звезда» (Эндрю Ллойд Уеббер) и многие другие. И есть очень удачные свои постановки, такие как «Юнона и Авось» (постановка Марка Захарова в театре Ленком), мюзикл «Нор-дост» и т.д. Постановки такого рода идут на сценах Москвы в течение двух десятков лет. Что дает большой профессиональный опыт всей творческой труппе. И в первую очередь актером участвующих в этих постановках. Например: роль исполняемую Н.Караченцовым несколько лет, уже который год исполняет Д. Певцов. Тем самым актеры нескольких поколений поднимают свой профессиональный уровень в постановке М. Захарова «Юнона и Авось» и продолжают судьбу «спектакля долгожителя».

Артисты этого жанра должны быть «синтетическими», иными словами выражаясь должны быть высоко профессиональными. Актеры мюзикла владеют актерским мастерством, вокалом, и хореографией в равной степени и на высоком профессиональном уровне. Именно этот аспект один из самых важнейших в постановке спектаклей этого жанра.

В процессе постановки коммерческого проекта продюсера Венеры Рахышевой и молодых композиторов Шаменова Сатжана и Дастана Раева, мюзикла «Жибек» создан по мотивам эпоса. Проблема заключалась именно в профессионализме актерской труппы. Был проведен кастинг на все роли, и была собрана актерская

труппа. В труппу входили актеры драматических театров, эстрадные певцы и артисты балета Государственного Академического театра оперы и балета имени Абая. В истории каждого мюзикла можно найти такие случаи постановок с деятелями разных видов искусства. К примеру, популярнейший мюзикл «Нотр Дам де Пари» был собран из певцов эстрады, таких как Брюно Пельтье, Элен Зегара, Гару и так далее. Все они являются профессиональными певцами. Но на спектакле актерская техника, хореография и вокал покорила весь мир. Проблема мюзикла «Жибек» была в том, что актеры театра владели актерским мастерством, но не достаточно владели вокалом. Эстрадные певцы не владели актерской техникой, но справлялись с вокальными партиями. В таком положении не было возможно собрать труппу только из актеров или только из певцов, по коммерческим и художественным соображениям. Для разрешения этих проблем, было увеличено время репетиции вокала у актеров, и был проведен экскурс занятий по актерскому мастерству эстрадным исполнителям. Что значительно улучшил постановочный процесс, но не все имеющиеся проблемы решились до конца.

Проблема нехватки профессиональных кадров заключается не в отсутствии а в неполноценной их подготовки. То есть проблема состоит вкормю, конкретнее в подготовке актера музыкального театра (мюзикла), в образовательном процессе будущего актера. На сегодняшний день в ВУЗах Казахстана проблема является преподавание, не в полной мере отвечающая требованиям современного театра. В частности это вокал, хореография актеров.

В Казахской Национальной Академии искусств им. Т.К. Жургенова с 1979 года готовят актеров музыкального театра. Кафедра «Музыкальной комедии» была основана народным артистом СССР, профессором, солистом ГАТОБ им. Абая, актером кино Каукеном Кенжетаетевичем Кенжетаетевым. Первыми педагогами кафедры «музыкальной комедии» были: профессор Максут Оразович Жунусов, заслуженная артистка Республики Казахстан, профессор Рахиям Абдрахмановна Машурова, профессор Есим Жукенович Сегизбаев, Гизатова Гульнара Бисенгалиевна, Нина Тарасовна Радченко, Дорохова Полина Михайловна. За основу учебных программ были взяты программы ведущих театральных ВУЗов советского союза, таких как ГИТИС и ЛГИТМИК. Первый выпуск

произошел в 1984 года. Курс вели Каукен Кенжетаетев и Рахиям Машурова. В выпуске этого курса были ныне известные артисты: народная артистка Республики Казахстан Роза Рымбаева, Майра Илиясова. Дипломным спектаклем этого курса был спектакль «Аршин Малалан», следующий выпуск – курс Сегизбаева Есима Жукеновича – играл оперетту Имре Кальмана «Сильва» на сцене оперного театра имени Абая. За существования этого отделения были поставлены многие зарубежные оперетты, водевили, музыкальные комедии, мюзиклы. Среди оперетт «Мадмуазель Нитуш» курс профессора Р. Машуровой, «Летучая Мышь» курс профессора Е.Сегизбаева, «Сильва» курс народного артиста Республики Казахстан, профессор Е. Обаев. среди водевилей такие как «Ханума» курс преподавателя Е. Токеев, «Аршин Малалан» курс Каукена Кенжетаетева. Среди музыкальных комедий были поставлены «Женитьба Фигаро» курс Р. Машуровой, «Золушка» курс Е. Карибаева. Из мюзиклов на сцене учебного театра были поставлены: «Сестра Кери», «Вестсайдская история» курс Жаната Хаджиева, «Кошки» курс Тосболата Омарова.

Для актера музыкального театра как и выпускникам этой специальности владение только академическим вокалом является сужением возможности полной профессиональной реализации. Так как в современных мюзиклах встречаются разные жанры музыки (не только классическая), такие как: эстрада, джаз, народная музыка, рок и классика (оперетта). Исходя из этого факта, сложного мировым опытом музыкального театра, актеры этого жанра должны быть в полной мере подготовленными к разному жанровому пению. Следуя мировым сценическим нормам, в учебно-образовательной программе отечественных вузов желательно введение дополнительных дисциплин в вокальной подготовке, это – джаз вокал, народное и эстрадное пение. В 2007 году студентами мастерской профессора Рахиям Машуровой, самостоятельно был поставлен мюзикл Ришара Кочанте и Люка Пламандона «Нотр Дам де Пари». Спектакль был поставлен силами творческого потенциала самих студентов. И первые проблемы с которыми пришлось столкнуться при постановке: это вокал, хореография. Сложность составляла в процессе совместимости пения и танца. Исполнительская проблема участников мюзикла «Нотр Дам де Пари» это требование эстрадно-рокового исполнения. Так как этот мюзикл еще называют «рок-опе-

рой». Во Французской версии солистами были профессиональные рок исполнители: Гару, Брюно Пельтье, Даниель Лавуа. И только крепкая подготовка академического вокала и дала возможность справиться с этими произведениями.

На опыте Московских театральных вузов, где ведутся все виды этих направлений вокала, преподаются академический, народный, джазовый и эстрадный вокал по отдельности. На мастер классах «Музыка в театре-Театр музыки» 2008 года в театральном институте им. Бориса Щукина, студенты в полной мере продемонстрировали свое умение. На первом курсе этого института ведется параллельно народное пение и академический вокал. Во втором эстрадный вокал, и на третьем идет джаз вокал. Академический вокал ведется с первого по последний курс. Такая подготовка просто необходима. К примеру мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера «Призрак оперы» требует владением академического вокала. Мюзикл Бернштейна «Ветсайская история» требует джазового вокала. Мюзиклы Жерара Презгурвика «Унесенные ветром», «Ромео и Джульетта» требует эстрадного вокала. Да во всем мире под каждую роль берут одного артиста, на роль другой постановки ищут нового артиста. Но

ведь есть и такие звезды как Джули Эндрюс, Сара Брайтман, Леа Салонга, Бернадетт Питерс - которые воодушевляют образы с очень сложными и разно жанровыми ролями. Это универсальная подготовка и дает желаемый результат востребованности высоко профессионального артиста. Таким образом искусство музыкального театра на сегодняшний день стало одним из «высоких» искусств, наряду с оперой и балетом.

Музыка в театре жила со времен его появления. За несколько тысячелетий этот тандем изменил сотни форм, видов, стилей. Над процессом развития музыкального – театрального искусства трудились такие Великие деятели, как: Моцарт, Штраус, Кальман, Дунаевский, Керн, Берлин, Бернштейн, Уэббер, Станиславский, Немирович – Данченко и многие другие. В развитие музыкального театра Казахстана основную роль сыграло творчество: Е. Брусилковского, М. Толебаева, А. Жубанова, Г. Жубановой, К. Рахмадиев, К. Кенжетаева, Е. Сегизбаева.

Изучая труды деятелей театрального искусства прошлого и нашего времени, анализируя тенденции развития развлекательного направления искусства, утвердительно можно сказать – что у жанра мюзикл очень большое будущее и длинна история.

Литература

- 1 Музыкальная энциклопедия. – 1990. М.: Советская энциклопедия.
- 2 www.musicals.ru
- 3 Кампус Э.Ю. О мюзикле Э. Ю. – 1983.
- 4 Журналы PlayBill, 2010-2013.
- 5 Бахтин А.А. Синтез искусств как основа мюзикла для взрослых и детей. – Автореферат дисс... на соискание уч... ст... канд. искусств. – Москва, 2006. – С. 4.
- 6 Энциклопедический музыкальный словарь. – М., 1986. – С. 174.
- 7 Енукидзе Н.И. Популярные музыкальные жанры // Из истории джаза и мюзикла. – М., 2004. – С. 124.
- 8 Бушуева С.К. Мюзикл // Искусство и массы в современном буржуазном обществе: Сб. / Гос. НИИ искусствознания. — М.: Сов. композитор, 1979.
- 9 Великие мюзиклы мира. – М.: Олма-Пресс, 2002.
- 10 Журбин А. Как это делалось в Америке. Автобиографические заметки. – М., 2005.
- 11 Актер и режиссер: жизнь в театре. Социальные проблемы двух десятилетий. – М., 1991.

Приложение

- 1 Интервью с профессором КазНАИ им. Т.К. Жургенова Жунус М.О.
- 2 Интервью с продюсером проекта мюзикл «Жібек» Рахышевой В.
- 3 Интервью с магистром искусств, режиссером театра и кино Сахамановым А.

References

- 1 Muzykal'naya entsiklopediya. – 1990. M.: Sovetskaya entsiklopediya.
- 2 www.musicals.ru
- 3 Kampus E.Yu. O myuzikle E. Yu. – 1983.
- 4 Zhurnaly Play Bill, 2010-2013.
- 5 Bahtin A.A. Sintez iskusstv kak osnova myuzikla dlya vzroslyh i detey. – Avtoreferat diss... na soiskanie uch... st... kand. iskusstvovedeniya. – Moskva, 2006. – S. 4.
- 6 Entsiklopedicheskiy muzykal'nyj slovar'. – M., 1986. – S. 174.

- 7 Enukidze N.I. Populyarnye muzykal'nye zhanry // Iz istorii dzhaza i myuzikla. – M., 2004. – S. 124.
- 8 Bushueva S.K. Myuzikl // Iskusstvo i massy v sovremennom burzhuaznom obschestve: Sb. / Gos. NII iskusstvoznaniya. — M.: Sov. kompozitor, 1979.
- 9 Velikie myuzikly mira. – M.: Olma-Press, 2002.
- 10 Zhurbin A. Kak eto delalos' v Amerike. Avtobiograficheskie zametki. – M., 2005.
- 11 Akter i rezhisser: zhizn' v teatre. Sotsial'nye problemy dvuh desyatiletij. – M., 1991.

Appendix:

- 1 Interv'yu s professorom KazNAI im. T.K. Zhurgenova Zhunus M.O.
- 2 Interv'yu s prodyuserom proekta myuzikl «Zhibek» Rahyshevoy V.
- 3 Interv'yu s magistrrom iskusstv, rezhisserom teatra i kino Sahamanovym A.