

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра музыкально-
инструментальной подготовки

РАБОТА АРТИСТА-ВОКАЛИСТА В МЮЗИКЛЕ

Автореферат
выпускной квалификационной работы бакалавра

студентки V курса 551 группы
направления подготовки 53.03.01 – Музыкальное искусство эстрады
(профиля «Эстрадно-джазовое пение»)
Института искусств

ПОЛЯКОВОЙ АЛЁНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

Н.В. Корчагина

Зав. кафедрой
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

И.А. Королева

Саратов, 2021

Введение. Мюзикл как вид музыкального искусства очень популярен в XXI веке, это один из самых модных жанров современного музыкального театра. Яркая игровая и пластическая форма мюзикла повлияла на развитие современных эстрадных спектаклей и шоу-программ. Мюзикл – универсальный жанр, он вобрал в себя от музыкального театра драматургию и профессионально написанные тексты, от оперы – сложные аранжировки и арии, от оперетты – исполнение песен в соединении с танцем и возможность использования водевильного сюжета наряду с серьезным драматургическим. Опираясь на традиции XIX века, мюзикл укрепил позиции в XX веке и доказал право на существование в XXI, дав миру ярчайшие шедевры.

В современном понимании мюзикл – это особый сценический вид искусства, где в неразрывном единстве сливаются драматическое, музыкальное, вокальное, хореографическое и пластическое искусства, а также все виды кино- и сценических технических средств создания шоу (свет, спецэффекты, машинерия, комбинированные съёмки и т.п.). Нередко в основе либретто мюзикла лежит серьёзное драматическое произведение, литературная классика или исторические события, переработанные в художественной форме для театральной сцены. На текущем этапе развития мюзикл – это один из самых сложных и своеобразных жанров, в котором в той или иной степени в современном формате нашли свое отражение практически все стили сценического искусства, существовавшие прежде. Мюзиклы – это всегда зрелищное и захватывающее шоу, эффектность которого достигается путём кропотливого труда. Характерными особенностями мюзикла являются обширность жанрового диапазона от драмы до комедии, а также равноправие музыки, танцев и разговорного жанра.

Универсальность жанра мюзикла предъявляет особые требования к актерам, принимающим участие в его постановках. Артист-вокалист мюзикла должен как профессионально на высоком уровне продемонстрировать певческие навыки в различных вокальных стилях, так и в полной мере

владеть пластикой, сценическим движением, современным танцем, сценической речью, драматическими умениями, навыками формирования индивидуального имиджа, то есть, сочетать в себе все качества современного эстрадного артиста и представителя поп-сцены. Столь разнообразные требования обуславливают необходимость обновления точки зрения на проблему работы артиста-вокалиста мюзикла и сценического применения его специфических профессиональных навыков. Всё вышесказанное и обусловило выбор темы выпускной квалификационной работы – **«Работа артиста-вокалиста в мюзикле»**.

Степень научной разработанности проблемы. В отечественных искусствоведческих работах, изучающих историю и тенденции развития мюзикла как жанра музыкального театра, рассматривается Бродвейский мюзикл и процесс его формирования (А.В. Сыроева, 2005), синтез искусств как основа мюзикла (А.А. Бахтин, 2006; С.С. Севастьянова, 2007), стилистика мюзиклов Э. Ллойда-Уэббера (Е.Ю. Андрущенко, 2007-2020), развитие мюзикла в контексте музыкального искусства эстрады в художественной культуре России (Е.Л. Рыбакова, 2007) и др. Анализируется аудитория мюзикла и её культурно-социологический «профиль» (А.А. Ушкарев, 2019).

Изучаются исполнительские и теоретико-методологические аспекты подготовки артиста-вокалиста мюзикла: вокальный тренинг и дыхательная гимнастика (О.-Л. Л. Монд, 2010), подготовка артистов мюзикла в современном вузе (Е. Величко, 2014; М. Габдиев, Е.Б. Покивайлова, 2020), бэлтинг как один из базовых приемов исполнения мюзиклов (А.В. Антипова, Г.Л. Князева, 2018; Д.В. Косова, 2017), особенности работы певца-актера над ролью (М.С. Вознесенская, 2017), методы подготовки актеров к сценическим постановкам мюзиклов (В.В. и К.А. Брейтбург, 2017). Рассматривается педагогический потенциал мюзикла как формы творческого развития детей (Н.Э. Воробьева, Ю.А. Овсебян, 2018; Л.К. Гарибян, 2020; Г.М. Дорошкова, 2020; Г.И. Козлова, О.Е. Иванова, 2019; А.А. Мёдова, Т.В. Сугако, 2020; М.А. Мусина, 2018; А.О. Тарасова, 2019).

Цель выпускной квалификационной работы: рассмотреть теорию и практику работы артиста-вокалиста в мюзикле.

Задачи выпускной квалификационной работы:

- 1) охарактеризовать мюзикл как жанр современного музыкального театра;
- 2) описать профессиограмму артиста-вокалиста мюзикла;
- 3) рассмотреть вокальную, актёрскую, хореографическую, имиджевую составляющие работы артиста-вокалиста в мюзикле;
- 4) проанализировать опыт работы выдающихся артистов-вокалистов мюзикла на мировой и отечественной сценах.

Методологической базой исследования являются труды А.В. Антиповой, Е.Ю. Андрущенко, О.-Л. Л. Монд и др.

Апробация исследования. Отдельные теоретические положения и практические выводы были представлены на VIII международной научно-практической конференции студентов, бакалавров, магистрантов и молодых учёных «Развитие личности средствами искусства» (г. Саратов, 14-15 мая 2021 г., с публикацией статьи).

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников, приложения. Структура работы определена задачами исследования, их логической связью.

Введение содержит актуальность, цель, задачи, степень научной разработанности проблемы и методологическую базу исследования. **В первой главе** рассмотрен мюзикл как жанр современного музыкального театра, история его возникновения и развития в США, Европе и России. Здесь же представлена профессиограмма артиста-вокалиста мюзикла, проанализированы возможности для его профессиональной подготовки в учебных заведениях России. **Вторая глава** посвящена вокальной, актёрской, хореографической работе артиста-вокалиста в мюзикле; проанализированы работы выдающихся артистов-вокалистов мюзикла на мировой и

отечественной сценах. **Заключение** содержит выводы, представляющие результат решения поставленных задач. Выпускную квалификационную работу завершает **список использованных источников**, включающий 59 наименований.

Основное содержание работы. Профессиограмма – это описание содержания работы по профессии (функции, обязанности, задачи) и требований к носителю профессии (деловые, личные качества, профессиональные знания, умения и навыки). Основываясь на данном определении, общем для всех служб по подбору персонала, определим профессиограмму артиста-вокалиста мюзикла (таб.1).

Таб.1. Профессиограмма артиста-вокалиста мюзикла

Профессиограмма артиста-вокалиста мюзикла		
Содержание работы артиста-вокалиста мюзикла	Функции	готовить под руководством дирижера и режиссера поручаемые ему партии (роли), исполнять их на стационарных спектаклях, гастролях и выездах
	Обязанности	являться на репетиции творчески подготовленным; заниматься с концертмейстером, совершенствуя вокальное и актерское мастерство, сохранять и поддерживать свои актерские данные
	Задачи	создавать убедительные вокально-сценические образы; выполнять художественные задачи, поставленные режиссёром и балетмейстером; участвовать в обсуждении замысла постановки, в которой принимает непосредственное участие
Требования к артисту-вокалисту мюзикла	Проф. знания	музыкальная грамота, знание системы функционирования репертуарного и антрепризного театра, широкий кругозор, эрудиция
	Проф. умения	владение вокалом, пластикой, танцем, актерским мастерством, сценическим движением, сценической речью
	Проф. навыки	готовность осуществлять быструю смену одного из перечисленных видов деятельности на другой
	Деловые качества	умение работать в коллективе, лидерские качества (для солистов), ответственность
	Личные качества	коммуникабельность, стрессоустойчивость, общительность, настойчивость в достижении цели, наблюдательность, хорошая память, выносливость (физическая и моральная), быстрота реакции.

Таким образом, артист-вокалист в мюзикле должен быть и актером, и певцом, и танцором, и быстро уметь переключаться с одного вида деятельности на другой, при этом все время оставаясь в своей роли, «в образе». Вокал и пластика должны стать логическим продолжением речи.

Основываясь на имеющихся теоретических работах, на анализе опыта работы знаменитых артистов-вокалистов мюзиклов, на составленную нами профессиограмму, а также на собственном опыте работы в качестве артиста-вокалиста мюзикла, **представим ряд рекомендаций начинающим артистам-вокалистам мюзиклов.**

1) Чтобы добиться естественных переходов с пения к танцу или речи, необходимо смотреть записи лучших бродвейских киномюзиклов 30-х и 40-х годов, артисты которых демонстрируют искусное владение этими переходами. Данный артистический навык оттачивается в процессе многократных повторений. Для решения задачи синхронизации пения и движения использовался специально разработанный комплекс вокальной гимнастики (КВГ). КВГ включает восемь физических упражнений, которые выполняются одновременно с пропеванием под звучащие музыкальные фрагменты пиано, диминуэндо, крещендо, легато, стаккато, а также при акценте на верхние и нижние ноты диапазона при брюшном типе дыхания. Данный комплекс в подготовке артиста-вокалиста мюзикла позволяет влиять при помощи специальных дыхательных и вокальных упражнений на голосовой аппарат и дыхательную систему, обучать технике речевого пения, совмещенного с активным движением в танце. Вокальная практика должна включать также распевания, попевки из арий из мюзикла, а также разучивание наиболее сложных интонационных или ритмических оборотов. Упражнения направлены на решение основных задач: управление дыханием, опорой звука, его динамикой (от пиано до форте), атакой, работой резонаторов, артикуляционного аппарата.

2) Использовать систему вокальных упражнений С. Риггса для увеличения диапазона и выработку ровного звучания на всем его протяжении

[37]. Особое внимание при этом уделяется отчетливости пропевания слов и художественной выразительности исполняемого произведения. Основными приемами, с помощью которых достигаются хорошие результаты, являются следующие: звукоизвлечение при расслабленной гортани и «выключенных» или не работающих «внешних» мышцах; пение «связанным» звуком в достаточно широком диапазоне с использованием небольшого количества воздуха при минимальном напряжении связок; пение в «переходных» участках диапазона на уменьшенном по объему выдохе с утончением и укорочением голосовых связок.

3) Для овладения ярким, с большим использованием грудного регистра не только на нижних и средних, но и на более высоких нотах диапазона («белтинг»), необходимо обращать особое внимание на упражнения-вокализы, помогающие лучше почувствовать смешанный регистр, не теряя при этом грудного звучания и яркости тона (дыхательные упражнения Пэтси Роденбург для артистов музыкального театра в США). Этими упражнениями достигается экономный вдох и рациональный выдох, а также вынесение звука наружу.

4) Работу над эмоциональной окраской голоса, выразительностью вокального звучания на материале арий из мюзиклов рекомендуется строить на дидактическом материале из учебных пособий Т. Мур, Э. Бергман и Дж. Леонарда.

5) Необходимо постоянно расширять свой культурный багаж.

6) Кастинг – один из самых стрессовых моментов для любого артиста. Готовясь к кастингу, артист должен помнить о своих сильных сторонах и уметь «маскировать» недостатки.

7) Актер должен совершенствоваться на протяжении всей своей жизни – повышать свою квалификацию, посещать курсы, постоянно прибавлять что-то новое к тем навыкам, которые уже есть.

8) В артисте должен быть «профессиональный жар», рвение, без него искусство в принципе невозможно.

9) Для развития техники речи и владения голосом сможет помочь запись аудиокниг: это дополнительная практика. Кроме того, во время записи нет никаких отвлекающих факторов, только текст и голос артиста, что помогает сосредоточиться, послушать себя «со стороны» и отточить технику речи и умение донести эмоцию, которую артист хотел выразить.

Заключение. Данная выпускная квалификационная работа посвящена теории и практике работы артиста-вокалиста в мюзикле. Проведя анализ по теме исследования в соответствии с поставленными задачами, мы смогли сделать следующие выводы.

1) Мюзикл – это синтетический вид искусства, создающий красочные образы, зрелищную сценографию, чья музыкальная составляющая основывается на популярной песне и рок-музыке. В мюзикле как музыкально-театральном сценическом жанре сочетаются музыкальное, драматическое, хореографическое и вокальное искусство. Чтобы набрать популярность, этот жанр проделал огромный путь становления от оперы и оперетты через водевиль, музыкальную комедию, бурлеск к современному мюзикл-шоу. *Американский и британский мюзикл* создали базу развития нового жанра: сквозную драматургию, запоминающийся сюжет, антрепризу как форму театральной практики; здесь работали такие выдающиеся композиторы как Дж. Гершвин, Л. Бернстайн, Э. Ллойд Уэббер, Р. Роджерс и др. *Французский мюзикл* выделяется выбором сюжетов на основе исторических событий и шедевров мировой литературы; отличается яркой мелодикой. *Российский мюзикл* первоначально формировался на основе трофейного музыкального кинематографа, пройдя через веху музыкальных фильмов Г. Александрова и немногочисленные театральные опыты 60-х-70-х годов. На протяжении последних 20-ти лет российская сцена переживает расцвет жанра мюзикла, предлагая зрителю как адаптированные европейские и американские постановки, так и оригинальные отечественные спектакли.

В отечественных искусствоведческих работах изучается история и тенденции развития мюзикла как жанра музыкального театра (Е.Ю.

Андрущенко, А.А. Бахтин, А.А. Ушкарев и др.), исследуются исполнительские и теоретико-методологические аспекты подготовки артиста-вокалиста мюзикла (А.В. Антипова, В.В. Брейтбург, Е. Величко, О.-Л. Л. Монд и др.). Рассматривается педагогический потенциал мюзикла как формы творческого развития детей (Л.К. Гарибян, Г.М. Дорошкова, М.А. Мусина, А.О. Тарасова и др.).

2) Профессиограмма артиста-вокалиста мюзикла включает *содержание работы и требования* к артисту. К **содержанию работы** относятся функции, обязанности и задачи. *Функцией артиста-вокалиста* мюзикла является подготовка под руководством дирижера и режиссера поручаемой партии (роли), исполнение ее на стационарных спектаклях, гастролях и выездах. *Обязанности артиста* – являться на репетиции творчески подготовленным; заниматься с концертмейстером, совершенствуя вокальное и актерское мастерство, сохранять и поддерживать свои актерские данные. *Задачи артиста* – создавать убедительные вокально-сценические образы; выполнять художественные задачи, поставленные режиссёром и балетмейстером; участвовать в обсуждении замысла постановки, в которой он принимает непосредственное участие. **Требования** к артисту-вокалисту мюзикла складываются из профессиональных знаний, умений и навыков, а также из деловых и личностных качеств. *Профессиональные знания* – это музыкальная грамота, знание системы функционирования репертуарного и антрепризного театра, широкий кругозор, эрудиция. *Профессиональные умения* – владение вокалом, пластикой, танцем, актерским мастерством, сценическим движением, сценической речью. *Профессиональные навыки* включают готовность осуществлять быструю смену одного из перечисленных видов деятельности на другой. *Деловые качества* предполагают умение работать в коллективе, лидерские качества (для солистов), ответственность. *Личные качества* – коммуникабельность, стрессоустойчивость, общительность, настойчивость в достижении цели, наблюдательность, хорошая память, выносливость (физическая и моральная), быстрота реакции.

Профессиограмма была составлена нами на основе определения профессиограммы С.И. Сотниковой и на основе должностной инструкции артиста-вокалиста (солиста) с целью более четкого понимания содержания работы и требования к артисту артиста-вокалисту мюзикла в современной театральной практике.

3) Артисту-вокалисту мюзикла необходимо постоянно совершенствовать навыки вокала, хореографии и актерского мастерства. *Вокальная работа* направлена на выработку навыка петь во время движения, исполнять не только вокальную партию (владея такими стилями, как pop, jazz, soul, rock, blues), но и легко «переключаться» с вокальной партии на речь (диалог или монолог). Необходима четкая дикция, большое количество разнообразных вокальных приемов: мелизмы, йодль, субтон, screaming, belting. В качестве коррекции форсирования звука предлагается тренировка кардиовыносливости, увеличение объема пропеваемого текста на одном дыхании. Методическое пособие Сэта Риггса предлагает помощь в овладении техникой пения в речевой позиции, а главное – в движении. *Работа артиста-вокалиста мюзикла над актерским мастерством* предполагает следование музыкальной партитуре спектакля, так как именно музыка определяет и направляет действие к кульминации представления, к его сверхзадаче (по К.С. Станиславскому). Актерская работа требует отработки образа героя: чем больше нюансов, проработок деталей, тем живее роль на сцене. *Хореографическая составляющая* работы артиста-вокалиста в мюзикле предполагает совершенствование навыков классического и народного танца, джаз-модерна, вальса, кан-кана, чечетки, акробатики, а также знакомство с профессиональной танцевальной терминологией, что в совокупности составляет пластическую культуру актеров мюзикла. Танец – важнейшее средство раскрытия образов героев, поэтому балетмейстер является неизменным участником постановочного процесса наравне с режиссером, а иногда и сочетает в себе обе эти функции. *Работа артиста-вокалиста мюзикла над имиджем* составляет часть его профессиональной

деятельности, выступающей объектом, продуктом шоу-бизнеса. Сценический образ создается с помощью мимики, жестов, одежды, походки, также это может быть социальная роль артиста. От имиджа в значительной мере зависит успех у публики и в профессиональном сообществе, успешность прохождения кастинга.

4) Успешность постановки мюзикла как жанра современного музыкального театра определяется многими факторами. Среди них специалисты выделяют качественное либретто на значимой литературной или исторической основе, равноправие музыки и драматургии, обязательная связь истории и современности во всех аспектах постановки. Сценография спектакля и костюмы должны отличаться оригинальностью и стилевым микстом. Все композиционные уровни спектакля должны быть продуманы и проработаны, выстроены динамично, согласно нарастанию драматургии спектакля. Музыкальный язык мюзикла должен быть жанрово разнообразным, демократичным, доступным для понимания, но не упрощённым; должен опираться как на принципы классической музыки, так и на ультрасовременные стили популярной музыки, с яркими, запоминающимися и выразительными мелодиями. Исполнители, приглашенные на главные роли, должны отличаться высоким профессионализмом и прекрасным владением различными вокальными манерами. Анализ работ артистов-вокалистов, прославившихся своими яркими ролями в знаменитых мировых и отечественных мюзиклах (Л. Миннелли, Гару, Э. Сегара, С. Светикова, Л.-М. Миранда и др.), показывает, что, помимо яркого вокала, широкого диапазона и профессионального владения несколькими вокальными стилями для успеха на мюзикловой сцене необходимо также обладать индивидуальным тембром голоса, сценическим обаянием, харизмой и «энергетикой», актерской пластикой, выразительностью преподнесения текста. Специфика жанра мюзикла требует также точного совпадения типажа артиста и его вокальных данных с образом, который ему предстоит воплотить на сцене.