

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор БГУКИ

 А.А. Корбут

“ 30 ” 06 2017 г.

Регистрационный № УД-14 уч.

КЛАСС МЮЗИКЛА

*Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности
1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям),
направления специальности
1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение)*

2017

Учебная программа составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта Республики Беларусь ОСВО 1-17 03 01-2013, учебного плана учреждения высшего образования по направлению специальности. Регистрационный номер NC17-1-02/13 уч.

СОСТАВИТЕЛЬ:

Е.А. Муратова, преподаватель кафедры искусство эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

С.В.Мациевская, кандидат педагогических наук, доцент кафедры музыкально-педагогического образования учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка».

А.Д. Вавилов, заведующий кафедрой режиссуры эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», доцент.

РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой искусства эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 11 от 16.05.2017 г.);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 5 от 28.06.2017 г.);

Ответственный за редакцию:

Ответственный за выпуск: Е.А. Муратова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Класс мюзикла» является частью практической подготовки специалистов высшего образования направления специальности 1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение). Она преподается в непосредственной связи с такими учебными дисциплинами, как «Мастерство актера», «Сценическое движение», «Постановка голоса», «Актёрский номер на эстраде», «Постановка вокального номера», «Сценическая речь и голосо-речевой тренинг». Значение данной учебной дисциплины обусловлено тем, что в процессе сценической реализации музыкального спектакля или картины, эпизода предполагается последовательное и поэтапное освоение методов постановочной работы, работы над ролью и либретто, освоение элементов психотехники актера и сценической пластики.

Освоение учебной дисциплины «Класс мюзикла» должно обеспечить формирование следующих академических и профессиональных компетенций:

академические компетенции:

- АК-2 владеть системным и сравнительным анализом;
- АК-4 уметь работать самостоятельно.

профессиональные компетенции специалиста в организационно-руководительской деятельности:

- ПК-19 планировать и выполнять административно-организационную работу организации;
- ПК-20 выполнять необходимые маркетинговые работы по составлению прогноза эффективности организации (проекта), находить необходимые финансовые средства для его реализации.

инновационно-методическая деятельность:

- ПК-23 внедрять новые инновационные технологии обучения, мультимедийные технологии, электронные учебники.

научно-исследовательская деятельность:

- ПК-25 заниматься научно исследовательской деятельностью в области теории и истории искусства эстрады;
- ПК-26 знать принципы и приёмы собирания, систематизации, обобщения и использования информации и проведения научных исследований в сфере искусства эстрады;
- ПК-27 готовить доклады, материалы, анализировать и оценивать собранные данные для научных исследований;
- ПК-28 использовать современные информационные ресурсы.

Целью учебной дисциплины является подготовка эрудированных высокопрофессиональных специалистов для самостоятельной работы над постановкой и осуществление практической деятельности в качестве актера-

певца. Применение знаний в процессе собственной сценической реализации. В связи с этим цель предмета предполагает решение следующих *задач*:

- оснащение студента знаниями, умениями и навыками, необходимыми для работы над инсценировкой;
- раскрытие индивидуальных способностей студента;
- формирование музыкально-исполнительской культуры, художественного вкуса;
- расширение музыкального кругозора;
- выработка навыков психофизического самоконтроля и самокоррекции;
- воспитание профессионального подхода к использованию полученных знаний и навыков.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен *знать*:

- этапы постановочной работы;
- стадии и формы репетиционного процесса;
- основные законы работы на театральной сцене;
- различные исполнительские манеры и стилистические приемы;
- терминологию мюзикла.

уметь:

- использовать теоретические и практические знания в сфере театрального искусства;
- работать в коллективе, любительском и профессиональном, театре-студии;
- учитывать в постановочном процессе творческие задачи художника, композитора, балетмейстера в создании образа;
- работать с либретто и клавиром;
- совмещать пение и танец без отрицательного влияния последнего на вокальную составляющую номера;
- осуществлять постановку развернутой сцены (ансамблевой 4-5 человек) с включением хореографии;
- применять приобретенные знания для преподавательской деятельности.

владеть:

- навыками постановочной деятельности;
- приемами работы над эмоциональной окраской голоса, выразительностью вокального звучания на материале арий из мюзиклов;
- основными принципами построения работы над постановкой с использованием выразительных средств (пение, театрализация) вокально-эстрадного жанра.

Преподавание учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих педагогических методов:

- пассивный метод (форма пассивного взаимодействия студента с преподавателем в процессе изучения лекционного материала);
- активный метод (форма диалога, активного взаимодействия студента с преподавателем в процессе изучения материала дисциплины);
- интерактивный метод (форма широкого взаимодействия студентов с преподавателем и между собой, на увеличение активности обучающихся в процессе практических занятий и выполнении творческих заданий).

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Класс мюзикла» всего отведено 92 часа, из них 60 часов аудиторных (практических) занятий. Рекомендуемая форма контроля знаний для студентов дневной формы получения образования – зачет, для студентов заочной формы получения образования – зачет, экзамен.

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
дневная форма получения образования**

Темы	Количество аудиторных часов		КСР	Форма контроля знаний
	всего	практические		
Введение	2	2		
Тема 1. Организация постановочного процесса.	2	2		опрос
Тема 2. Самостоятельная работа над ролью.	7	5	2	письменная работа
Тема 3. Сценическая реализация постановки (картины, эпизода).	5	5		реферат
Тема 4. Репетиционно– производственный период работы над постановкой (картиной, эпизодом).	29	25	4	доклад
Тема 5. Выпускной период работы над постановкой.	15	15		
Всего...	92	54	6	зачет

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
заочная форма получения образования**

Темы	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
	всего	практические	
Введение		2	
Тема 1. Организация постановочного процесса.		2	опрос
Тема 2. Самостоятельная работа над ролью.		2	письменная работа
Тема 3. Сценическая реализация постановки (картины, эпизода).		2	реферат
Тема 4. Репетиционно– производственный период работы над постановкой (картиной, эпизодом).		4	доклад
Тема 5. Выпускной период работы над постановкой.		4	
Всего...	92	16	Зачет, экзамен

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение.

Цели, задачи и место дисциплины «Класс мюзикла» в системе учебных дисциплин. Характеристика базовых понятий «театр», «музыкальный театр», «спектакль», «мюзикл». Театр как способ познания окружающего мира, связь театра с жизнью, обращение к актуальным проблемам современности. Музыкальный театр, как вид искусства. Преемственность и новаторство в театральном искусстве, их значение для творческой практики. Структура музыкального театра.

Тема 1. Организация постановочного процесса.

Мюзикл как популярный жанр современного музыкального театра. Режиссерско-постановочная группа мюзикла и ее состав. Постановочный план, этапы постановочной работы, организация репетиционного процесса. Режиссер, его роль и значение в творческом процессе. Режиссер – организатор и руководитель коллективного творческого процесса. Драматургия – первооснова музыкального спектакля.

Эмоциональное зерно произведения, идейно-образное видение. Время и пространство. Принципы анализа:

- тема произведения, ее актуальность для зрителя, исторические условия эпохи создания произведения;
- идея драматического произведения, мировоззрение драматурга;
- основной драматический конфликт и отношение действующих лиц в конфликте;
- развитие действия и контрдействия;
- события как этапы непрерывно развивающегося действия, движения сюжета;
- выявление характеров действующих лиц и расстановка персонажей;
- атмосфера, в которой живут и действуют персонажи;
- структура спектакля и его композиционные особенности.

Сюжет: исходное событие, главное событие и слом действия.

Компоненты сюжета:

- экспозиция;
- завязка;
- развитие действия (перипетии);
- кульминация;
- развязка;
- финал.

Работа художника-сценографа, художника-костюмера, художника по свету, композитора, балетмейстера-хореографа, хормейстера. Постановочный план спектакля:

- идейная проблематика;
- анализ событий;
- основной конфликт;
- трактовка ролей;
- композиционные предпосылки;
- принципы и характер мизансцен;
- звуковая и световая партитура;
- пластические разработки.

Внешнее оформление спектакля и его задачи. Сценическое пространство, виды, средства оформления сценического пространства. Сценография. Музыкальное решение постановки, вокальные номера. Сюжетная музыка, условная, лейтмотив. Пластическая разработка отдельных сцен и эпизодов. Значение танца и пластики. Заключительный этап работы над произведением.

Тема 2. Самостоятельная работа над ролью.

Профессиональные требования к артисту мюзикла. Особенности актерского мастерства артиста–вокалиста. Определение сценической задачи действующего лица. Цель, ценностные ориентации, формирование установки. Внешняя характеристика роли. Линия физического действия с исполнителем. Создание внутренних монологов. Определение линии задач. Оценка событий и фактов. Углубление предлагаемых обстоятельств. Смысловая линия рассказа: соединение мыслей автора и мыслей артиста. Создание подтекста роли. Мизансцена как действенное, выразительное средство создания образа, события. Заражение, общение, отношение к другим действующим лицам. Внутренний образ, внешний образ, костюм и предметная среда.

Тема 3. Сценическая реализация постановки (картины, эпизода).

Студенческий коллектив как прообраз труппы. Выбор материала. Подготовительный этап работы над постановкой. Анализ пьесы. Характеристика действующих лиц. “Зерно” образа. Мотивы действий персонажей. Собственная интерпретация материала и предварительные варианты, наброски художественного, музыкального, пластического решения. Работа над музыкальным, художественным и пластическим оформлением. Распределение ролей. Формирование творческого коллектива. Развитие первоначального замысла. Разработка постановочного плана. Структура постановочного плана: анализ пьесы, видение спектакля (экспликация).

Тема 4. Репетиционно-производственный период работы над постановкой (картиной, эпизодом).

Читка либретто. Обсуждение либретто с творческим коллективом. Вариативность начала репетиционной работы: с режиссерской экспликации, с застольного периода, с практических этюдных. Работа с исполнителями. Уточнение сверхзадачи и сквозного действия роли. Налаживание взаимодействия исполнителей в творческом процессе. Создание актерского ансамбля. Прогонные репетиции “в комнате”. Пластическое решение. Мизансцена как динамичное пространственно-пластическое выражение события, отношений действующих лиц. Особенности пластического рисунка ролей. Танец, сценический бой, акробатический трюк, другие виды пластической выразительности. Работа над художественным оформлением; особенности сценического пространства, исполнительского состава и др. Работа над музыкальной, шумовой, световой партитурой спектакля.

Тема 5. Выпускной период работы над постановкой.

Объединение всех компонентов спектакля (эпизода). Прогонные репетиции на сцене в выгородке. Готовность декораций, реквизита, костюмов, музыкально-шумового, светового оформления. Сценические прогоны с освоением всех элементов оформления. Генеральные репетиции. Художественная целостность спектакля (картины, эпизода).

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. *Бельская, Е. В.* Вокальная подготовка студентов театральной специализации : учеб. пособие / Е. В. Бельская. – 1-е изд. – СПб. : 2013. – 160 с.
2. *Богданов, И.А.* Драматургия эстрадного представления: учебник / И.А. Богданов, И.А. Виноградский. – СПб.:СПбГАТИ, 2009. – 424с.
3. *Богданов, И.А.* Постановка эстрадного номера: учеб. пособие/ И.А. Богданов. –2-е изд. – СПб.: СПб академия театрального искусства, 2013. – 332с.
4. *Бруссер, А. М.* Сценическая речь: учеб. программа для магистров / А. М. Бруссер // Я вхожу в мир искусств. — 2008. — № 8 ; Сценическая речь. Методические рекомендации и практические задания для начинающих педагогов. — 2008. — № 8. — С. 95 – 111. — Библиогр. : с. 105—111
5. *Гликман, И.Д.* Мейерхольд и музыкальный театр / И.Д. Гликман. – Л. : Советский композитор, 1989. – 352с.
6. *Захава, Б.Е.* Мастерство актера и режиссера: учебн. пособие для спец. учеб. заведений культуры и искусства/ Б.Е. Захава. –4-е изд., испр. И доп. – М. : Просвещение, 1978. – 334 с.
7. *История зарубежного театра:* В 4 ч. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1981 – 1987:
 - Ч. 1: Театр Западной Европы от античности до Просвещения / под ред. Г. И. Бояджиева и А. Г. Образцовой. – М., 1981, – 336 с. : ил.
 - Ч. 2: Театр Западной Европы XIX – начала XX века: 1789 – 1917 / под ред. Г. И. Бояджиева, А. Г. Образцовой, А. А. Якубовского. – М., 1984. – 272 с.
 - Ч. 3: Театр Западной Европы и США (1917 – 1945) / под ред. Г. И. Бояджиева, А. Г. Образцовой, Е. В. Кочетовой. – М., 1986. – 256 с.
 - Ч. 4: Театр стран Европы и США новейшего времени / под ред. А. Г. Образцовой, К. А. Гладышевой, Л. П. Солнцевой. – М., 1987. – 432 с.
8. *Карчэўская, Н. У.* Танец у мюзіклах як жанр эстраднай харэаграфіі / Н. У. Карчэўская / Доклады, прочитанные на XXIX конференції студэнтаў і аспірантаў БДУ культуры (22 — 23 красавіка 2004 г.) / Рэд. кал.: Бяспалая М. А., (адк. рэд.) і інш. — Мн. : Бел. дзярж. ун-т культуры, 2004. — С. 108 — 111. — Дзп. у БелІСА 28.06.2004 № 15/93.
9. *Мочалов, Ю.* Композиция сценического пространства (Поэтика мизансцены) / Ю. Мочалов. – М. : Искусство, 1989. – 432 с.
10. *Немировский, А.Б.* Пластическая выразительность актера: учебн. пособие / А.Б. Немировский. – М. : Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2013. — 256 с.
11. *Поламишев, А. М.* Мастерство режиссёра. Действенный анализ

пьесы: учеб. пособие для студентов театральных ин-тов и ин-тов культуры / А. М. Поламишев. – М. : Просвещение, 1982. – 224 с.

12. *Станиславский, К. С.* Моя жизнь в искусстве / К. С. Станиславский. – М.: Искусство, 1962. – 642 с.

13. *Тэатральная Беларусь: энцыклапедыя: у 2 т. / падагульн. рэд. А. В. Сабалеўскага.* – Мн. : БелЭН, 2002-2003. – Т.1: А. – К.- 2002. – 568 с.: іл. ; Л. – Я. – 2003. – 576 с.

14. *Хализев, В.Е.* Теория литературы / В.Е. Хализев. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : 2004. – 405 с.

Дополнительная

1. *Асеев, Б. Н.* Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века: учебник для студентов театровед. фак-тов театр. ин-тов / Б. Н. Асеев. – Изд.-е 2-е, перераб. и доп. – М. : Искусство, 1977. – 575 с.

2. *Бахтин, М.М.* Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин. – М.: Искусство, 1986. – 445 с.

3. *Вахтангов, Е. Б.* Материалы и статьи / Е. Б. Вахтангов. – М. : Искусство, 1959. – 468 с.

4. *Горчаков, Н. М.* Как поставить спектакль / Н. М. Горчаков. – М. : Гос. изд-во культурно-просветительной литературы, 1955. – 83 с.

5. *Зверева, Н. А.* Замысел спектакля / Н. А. Зверева. – М.: Сов. Россия, 1983. – 112 с. (Б-ка «В помощь худож. самодеятельности», № 10.)

6. *Козляниновой, И.П.* Сценическая речь / И. П. Козлянинова, И. Ю. Промптова. – М.: Изд-во «ГИТИС», 2009. – 558 с.

7. *Клитин, С.С.* Артисты в открытом пространстве / С.С. Клитин. – М.: 2010. – 320 с.

8. *Мейерхольд, В.С.* Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2-х частях / В.С. Мейерхольд. – М.: 2008. – 656 с.

9. *Михайлова, А.* Образ спектакля / А. Михайлова – М. : Искусство, 1978. – 247 с. : ил.

10. *Немирович-Данченко, В. И.* О творчестве актера / В. И. Немирович-Данченко. – М. : 2010. – 325 с.

11. *Режиссёрский театр от Б до Ю: Разговор под занавес века: Сб. ст. / авт. проекта, ред.-сост. А. Смелянский, О. Ожогина.* – М. : Моск. худож. театр, 1999. – Вып. 1. – 530 с. : ил.

12. *Ремез, О. Я.* Мизансцена – язык режиссёра / О. Я. Ремез. – М. : Искусство, 1976. – 129 с.

13. *Рехельс, М.* Режиссёр – автор спектакля / М. Рехельс. – Л. : Искусство, 1969. – 213 с.

14. *Сабалеўскі, А. В.* Жыццётэатра: Мастацтвазнаўчыя артыкулы, рэцэнзіі / А. В. Сабалеўскі. – Мн. : Маст. літаратура, 1980. – 304 с. : 8 л. іл.

15. *Свобода, Й.* Тайна театрального пространства: Лекции по сценографии / Й. Свобода, пер. с итал. А. Часовниковой. – М. : ГИТИС, 1999.

– 152 с. : ил.

16. *Смолина, К.* Сто великих театров мира / К. Смолина. – М. : Вече, 2002. – 480 с.

17. *Смольскі, Р.І.* На скрыжаванні: Тэатр у працэсах станаўлення і развіцця

гістарычнай і нацыянальнай свядомасці беларусаў / Р.І. Смольскі. – Мн.: Бел. навука, 1999. – 231 с. : ил.

18. *Станиславский, К. С.* Моя жизнь в искусстве / К. С. Станиславский. – М. : Вагриус, 2000. – 448 с.

19. *Станиславский, К. С.* Работа актера над собой / К. С. Станиславский. – М. : Искусство, 1985. – Ч.1. Работа актёра над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика. – 479 с.

20. *Станиславский, К. С.* Работа актера над собой / К. С. Станиславский. – М. : Искусство, 1990. – Ч.2. Работа актера над собой в творческом процессе воплощения. Дневник ученика. – 508 с.

21. *Станиславский репетирует:* Записи и стенограммы репетиций. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Моск. худож. театр, 2000. – 520 с.

22. Творческое наследие Вс.Э. Мейерхольда: Сб. ст. / Ред.-сост. Л.Д. Вендровская, А.В. Февральский. – М.: ВТО, 1978. – 488 с.: ил.

23. *Товстоногов, Г.А.* Зеркало сцены / Г.А. Товстоногов. – Л.: Искусство, 1980. – Кн.1: О профессии режиссёра. – 303 с.

24. *Товстоногов, Г.А.* Зеркало сцены / Г.А. Товстоногов. – Л.: Искусство, 1980. – Кн.2: Статьи. Записи репетиций. – 311 с.

25. *Эфрос, А.В.* Репетиция – любовь моя / А.В. Эфрос. – М.: Искусство, 1975. – 319 с.

Интернет-ресурсы

1. Дискография и мультимедиа: http://musicals.ru/about_genre/links/multimedia_links
2. Сайты, созданные российскими поклонниками мюзиклов: http://musicals.ru/about_genre/links/russian_fan_links
3. Зарубежный музыкальный театр: http://musicals.ru/about_genre/links/foreign_musical_theatre_links
4. Российский музыкальный театр: http://musicals.ru/about_genre/links/russian_musical_theatre_links
5. Зарубежные исполнители: http://musicals.ru/about_genre/links/performers_links
6. Вокал и мастерство актера: <http://musicals.ru/practice>
7. Мюзиклы в мире: <http://musicals.ru/world>
8. Мюзиклы в Москве: <http://musicals.ru/russia/moscow>
9. Нотный архив:
<http://notonly.ru/musical.html>
<http://notes.tarakanov.net/musical.htm>; <http://notly.ru/musical>

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов в рамках учебной дисциплины «Класс мюзикла» состоит из работы над музыкальным материалом (прослушивание ансамблей эталонного звучания, чтение с листа нотного текста, разучивание партии), изучения справочной литературы, информационных ресурсов сети интернет, подготовки к зачетам и экзаменам, посещения мастер-классов, концертов, спектаклей.

Работа, проводимая студентами самостоятельно, вне педагогического контроля, предполагает последовательные и планомерные задания из урока в урок на протяжении всего курса обучения. В задание входят как индивидуальные формы работы (учитывая уровень музыкального опыта и степень самоконтроля студента), так и групповые (закрепление навыков, освоенных в классе). Формами контроля самостоятельной работы студентов являются промежуточные контрольные уроки.

Рекомендуемые средства диагностики

Знания и практические навыки студентов рекомендуется оценивать различными формами контроля:

- зачетами;
- экзаменами;
- контрольными уроками (сдача партий наизусть);
- устными опросами;
- письменными работами.

СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ

АКТЁР – исполнитель ролей в спектаклях и кино.

ДРАМАТУРГИЯ – теория и искусство построения драматического произведения, а также сюжетно-образная концепция такого произведения. Драматургией называют также совокупность драматических произведений отдельного писателя, страны или народа, эпохи.

КУЛЬТУРА – понятие, имеющее огромное количество значений в различных областях человеческой жизнедеятельности. Культура является предметом изучения философии, культурологии, истории, искусствознания, лингвистики, политологии, этнологии, психологии, экономики, педагогики и др. В основном, под культурой понимают человеческую деятельность в её самых разных проявлениях, включая все формы и способы человеческого самовыражения и самопознания, накопление человеком и социумом в целом навыков и умений.

РЕЖИССЕРСКИЙ ЗАМЫСЕЛ – это идейное и художественно-образное предвидение будущего спектакля во всей его целостности, рождаемое воображение режиссера.

РЕЖИССЁР – творческий работник зрелищных видов искусства: театра, кинематографа, телевидения, цирка, эстрады. Назначение режиссуры — создание на основе пьесы, музыкально-драматического произведения или сценария театрального спектакля, эстрадного или циркового представления, фильма.

СПЕКТАКЛЬ – произведение сценического искусства; может ставиться как на театральной сцене, так на радио и телевидении.

СЦЕНОГРАФИЯ – вид художественного творчества, занимающийся оформлением спектакля и созданием его изобразительно-пластического образа, существующего в сценическом времени и пространстве.

ТЕАТР – зрелищный вид искусства, представляющий собой синтез различных искусств — литературы, музыки, хореографии, вокала, изобразительного искусства и других и обладающий собственной спецификой: отражение действительности, конфликтов, характеров, а также их трактовка и оценка, утверждение тех или иных идей здесь происходит посредством драматического действия, главным носителем которого является актёр.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ – любое явление, творчески воссозданное автором в художественном произведении. Он представляет собой результат осмысления художником какого-либо явления, процесса. При этом художественный образ не только отражает, но, прежде всего, обобщает действительность, раскрывает в единичном, преходящем в вечное.

11 O'CLOCKNUMBER (элеventh'оклок номер) – особо эффектный номер, расположенный ближе к концу второго акта, накануне развязки. В классических мюзиклах, как правило, последний новый музыкальный материал, за исключением финала. Не является обязательным элементом

мюзикла и может отсутствовать, если не вписывается в структуру произведения.

BACKSTAGE(бэкстейдж) – закулисы. Служебные помещения театра, все, что не находится на сцене и не видно из зрительного зала; отсюда термин.

BACKSTAGEMUSICAL (бэкстейдж – мюзикл) – мюзикл, повествующий о закулисной жизни. Сюжет, вращающийся вокруг постановки мюзикла или шоу и возникающих при этом препятствиях и любовных коллизиях, был довольно популярен в ранних голливудских музыкальных картинах.

CUE (кью) – сигнал к действию для актеров, музыкантов, работников сцены и пр. Например, таким сигналом может служить определенная реплика актера — услышав ее, дирижер дает знак оркестру начать вступление к номеру, осветитель дает нужный свет и т.п. За подачу сигнала во время спектакля отвечает стейдж – менеджер (stagemanager).

BALLADOPERA (балладная опера) – одна из ранних форм музыкального театра. Возникла в Великобритании в 18 веке как пародийная альтернатива господствующей в ту эпоху итальянской опере-seria. Первоначально носила сатирический, а позднее, пасторальный характер. Музыкальные номера представляли собой переработанные популярные народные мелодии и песни, а также арии и фрагменты из опер с новым, специально сочиненным текстом. Для балладной оперы были характерны разговорные сцены.

BELT (белт) – традиционная бродвейская манера пения. В основном встречается у женщин и характеризуется насыщенным грудным звучанием, металлом и большой силой, что было немаловажно в те времена, когда в театре не использовалось искусственное усиление звука и перед певицами стояла задача не быть заглушенными оркестром. Другие характерные черты: высокое подсвязочное давление, сокращение мышц гортани и глотки, плотное смыканием связок, речевое положение мягкого неба, обеспечивающее четкость гласных. Бывает высоким и низким. Belt вошел в моду благодаря бродвейской звезде Этель Мерман (EthelMerman), обладавшей таким голосом от природы. Belt противопоставляется приближенной к академическому звучанию манере legit.

BROADWAY (Бродвей) – театральная район в Нью-Йорке, а также театры, имеющие статус бродвейских, и идущие в них постановки (Broadwaymusical).

BROADWAYMUSICAL (бродвейский мюзикл) – мюзикл, поставленный в одном из театров Нью-Йорка, расположенных на улице Бродвей и в прилегающих районах, где сосредоточены главные, самые крупные городские театры; коммерческая постановка проверенного представления, характеризующаяся большими затратами и особым размахом. Бродвейским мюзиклом также называют мюзикл с диалогами (Bookmusical), так как именно этот формат зародился и долгое время доминировал на Бродвее.

VAUDEVILLE (водевиль). В Америке, сценическое представление, состоящее из не связанных единым сюжетом песенных, танцевальных,

акробатических и иллюзионных номеров, а также сатирических и юмористических скетчей. Звездами водевилей были Джордж М. Коэн (George M. Cohan), Гарри Гудини (Harry Houdini), Эдди Кантор (Eddie Cantor). Не имеет ничего общего с французским или русским водевилем.

WORKSHOP (мастерская, семинар). В театре — этап работы над мюзиклом или подготовки спектакля к постановке, пробная постановка, представляемая в достаточно узком кругу. Такая практика позволяет при необходимости отредактировать спектакль перед полноценной постановкой.

VAMP – то же, что intro. В музыкальном театре — вступление перед песней.

JUKEBOX-MUSICAL (джукбокс – мюзикл или караоке-мюзикл). Мюзикл, в котором в качестве песенного материала используются композиции известных исполнителей или авторов. Возникнув в середине 70-х, широкое распространение получил после успеха мюзикла MAMMA MIA! (2009), основанного на песенном каталоге популярного шведского дуэта ABBA.

DIAPASON (диапазон) – интервал, лежащий между самой низкой и самой высокой нотой, которую способен спеть человек. Существует также такое понятие, как рабочий или концертный диапазон — это диапазон, используемый певцом на практике. В американском музыкальном театре существует следующее деление голосов по диапазону и манере пения: сопрано, белт (belt), тенор, баритон, бас.

DOCTOR (доктор) –лицо, по предварительной договоренности посещающее спектакль специально с целью выявления его недостатков и доведения их до сведения режиссера. Доктора могут привлекаться к работе над шоу как во время его подготовки, так и впоследствии, если спектакль не имеет запланированного успеха и нуждается в улучшении.

UNDERSTUDY, COVER(андестади, кавер). В российской практике — актер дублирующего состава. Актер ансамбля, готовящий кроме своей собственной роли одну из главных ролей, с тем, чтобы заменить ее исполнителя в случае его отсутствия.

VERSE – строфа, куплет в песне; в отличие припева (chorus).

PRINCIPAL – принципал. Актер (актриса), исполняющий(ая) главную роль в постановке.

CASTING (кастинг) – прослушивания. Этап постановки спектакля, во время которого осуществляется набор актеров, танцоров и певцов. Кастинг обычно состоит из нескольких прослушиваний (auditions) или туров, в присутствии комиссии, в которую могут входить продюсер, режиссер, хореограф постановки и музыкальный руководитель. На первом этапе кастинга актер обычно представляет самостоятельно подготовленные произведение — монолог или песню; в случае успешного прохождения первого тура, кандидатам предлагают разучить отрывок из шоу, на роль в котором они претендуют. Различают type-casting («кастинг по типу» — подбор актеров на роли исходя из их внешности и комплекции), colour-

blindcasting («кастинг, игнорирующий цвет кожи» — подбор актеров на роли, не соответствующие их этнической принадлежности), gender-blindcasting («кастинг, игнорирующий пол» — подбор актеров на роли, не соответствующие их половой принадлежности).

CALLBACK – доведение до сведения актера того, что он успешно прошел первый тур прослушивания.

LEGIT (леджит). В музыкальном театре — манера пения, которая характеризуется приближенным к академическому (оперному) звучанием. Партии, рассчитанные на этот вокальный стиль, в основном встречаются в классических мюзиклах.

BOOK(сценарий, либретто) – прозаические диалоги в мюзикле, в отличие от вокальных номеров. В ранних мюзиклах либретто представляло собой набор сцен, соединяющих между собой музыкальные и танцевальные номера. К сороковым годам либретто превратилось в инструмент развития сюжета. Сценарий мюзикла может быть основан на оригинальной истории либо представлять собой адаптацию уже существующего произведения — книги, пьесы, киносценария, оперного либретто и т. д.

UNDERSCORING(адескоринг) – музыкальная подложка. Музыкальное сопровождение фрагментов мюзикла, не являющихся вокальными или танцевальными номерами.

MUSICALDIRECTOR, MD (музыкальныйруководитель). Лицо, заведующее музыкальной стороной постановки. Обязанности музыкального руководителя чрезвычайно широки и могут варьироваться в зависимости от постановки. Музыкальный руководитель участвует в процессе подбора актеров и музыкантов, определяет тональности и разучивает с вокалистами партии и ведет оркестровые репетиции. Часто является одновременно дирижером оркестра. При необходимости, сочиняет дополнительную музыку к постановке.

MUSICAL (музыкальный, сокр. от musicalcomedy или musicalplay)– мюзикл. В современном понимании это драматическое произведение, в котором содержание передается с помощью слитых в единое целое доступных широкому зрителю музыки, песни и танца.

BOOKMUSICAL –мюзикл с драматическими диалогами. Исконно американская форма мюзикла.

OFF-BROADWAY (офф-Бродвей). О спектакле: поставленный в одном из театров Нью-Йорка, расположенных за пределами Бродвея, где сосредоточены главные, самые крупные городские театры; экспериментальная, авангардная постановка, рассчитанная на сравнительно меньшую аудиторию, нежели бродвейский спектакль. В настоящее время Офф-Бродвей постепенно теряет роль испытательного полигона для нестандартных, шокирующих проектов и становится скорее площадкой, на которой обкатывают будущие коммерческие спектакли перед переездом на Бродвей. Ср. Broadway и Off-off-Broadway.

OFF-OFF-BROADWAY (офф-оффБродвей). О спектакле: поставленный в

одном из тех театров Нью-Йорка, которые по количеству посадочных мест (100 или менее) отстают от театров и Бродвея, и Офф-Бродвея; малобюджетная экспериментальная постановка, иногда любительская.

CHORUS – припев в песне, в отличие от куплета (verse); кордебалет.

PRODUCER (продюсер). Лицо, в ведении которого находится деловая сторона постановки. Продюсер выкупает у авторов мюзикла права на его постановку, находит меценатов, готовых вложить средства в спектакль, планирует бюджет, подбирает весь персонал, а также снимает необходимые помещения. Несмотря на то, что продюсер является ключевой фигурой в постановке мюзикла, он часто остается незамеченным публикой, поскольку не принимает участия в художественной стороне создания шоу. Однако некоторые продюсеры не ограничиваются отведенной им ролью администратора и во многом определяют лицо будущего спектакля наравне с режиссером и художниками.

REVUE (ревю). Драматическое произведение, созданное для музыкального театра, представляющее собой последовательность вокальных и танцевальных номеров, объединенных чисто условным сюжетом или просто общей темой. Для исполнителей главной целью ревю, таким образом, оказывается возможность продемонстрировать свои таланты. Иногда ревю представляют собой компиляции, составленные из фрагментов разных мюзиклов одного. Это также может быть «сборник» популярных песен одного или нескольких авторов. Иногда музыкальным материалом служит репертуар какого-либо исполнителя.

DIRECTOR (режиссер). Лицо, заведующее творческой стороной постановки мюзикла: интерпретацией либретто и партитуры, подбором актеров и собственно постановкой. Как правило, режиссер работает над спектаклем не один, а в тесном сотрудничестве с хореографом, который заведует постановкой танцев, и музыкальным руководителем, который занимается постановкой вокальных номеров и управляет работой оркестра.

SWING(свинг). Как правило, артист ансамбля, готовящий кроме собственной роли несколько различных ролей, с тем, чтобы заменить любого из исполнителей в случае его отсутствия.

STAGEMANAGER(стейдж менеджер). Ассистент режиссера — лицо, осуществляющее контроль за порядком ведения прослушиваний, репетиций и спектаклей. Ассистент режиссера поддерживает контакты со всеми участниками постановки, планирует график репетиций, делает необходимые объявления, устанавливает правила поведения на репетициях и следит за их соблюдением, обеспечивает наличие необходимого реквизита на репетициях, координирует действия оркестра, актеров и рабочих сцены во время спектаклей. Кроме того, в ведении ассистента режиссера находятся также экстренные замены отсутствующих актеров и музыкантов.

TESSITURA (тесситура) – преобладающая звуковысотность вокальной партии. Различают высокую, среднюю и низкую тесситуры. Если, исполняя арию или песню, певец в основном использует верхнюю часть диапазона

своего голоса (даже если в произведении встречаются низкие ноты), можно сказать, что произведение написано в «высокой тесситуре». Таким образом, нельзя говорить о «высокой» или «низкой тесситуре» вообще — можно говорить о высокой или низкой тесситуре только применительно к конкретному типу голоса (сопрано, тенор и так далее). Партии в мюзиклах, как правило, пишутся в самой удобной тесситуре — средней.

CHOREOGRAPHER (хореограф) – лицо, заведующее постановкой танцев в мюзикле. Изучив выбранный для постановки материал, хореограф согласовывает с режиссером природу танцевальных номеров в спектакле (место и время, аккомпанемент, используемые в данном эпизоде костюмы и декорации, функцию данного танцевального номера, число участников и т. д.) и позднее осуществляет их разработку и постановку.

SHOW-STOPPER (останавливающий представление), об особо эффектном номере, способном полностью удерживать внимание зрительного зала; гвоздь мюзикла.