

СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ПЕВЦОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРТИСТА-ВОКАЛИСТА МЮЗИКЛА

Н. В. Корчагина,

Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н. Г. Чернышевского,
г. Саратов, Российская Федерация, 410012

А. А. Полякова,

Театр «Изумрудный город», площадка «Плоды Просвещения»,
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, 194358

Аннотация. Статья посвящена выявлению особенностей работы и профессиональной подготовки артиста-вокалиста мюзикла – одного из самых актуальных и востребованных жанров XXI столетия. Показано, что становление мюзикла как синтетического жанра осуществлялось под воздействием музыкального театра, оперы, оперетты, водевиля, менестрель-шоу, бурлеска, а появление таких его разновидностей как американский, британский, французский и отечественный мюзиклы было обусловлено спецификой национальных композиторских школ, подходов к выбору сюжета, трактовке драматургии и форм театральной практики. Обосновывается мысль о том, что универсальность жанра предъявляет ряд особых требований к актёрам. Для более глубокого и многогранного представления о деятельности артиста-вокалиста современного мюзикла предлагается его профессиограмма. Она содержит общую характеристику содержания работы певца (функции, обязанности и задачи), а также включает анализ требований, предъявляемых к профессиональным знаниям, умениям, навыкам, деловым и личностным качествам исполнителя. Для конкретизации основных направлений профессиональной подготовки артиста-вокалиста мюзикла в статье рассмотрены также ключевые компоненты его исполнительской деятельности – вокальная, актёрская, хореографическая работа и работа над сценическим имиджем. В заключении делается вывод о том, что составление профессиограммы позволяет обозначить профессиональные требования для выстраивания

© Корчагина Н. В., Полякова А. А., 2021

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

индивидуальной образовательной стратегии подготовки, совершенствования артистического мастерства и формирования специализированных образовательных программ в учебных заведениях соответствующего профиля и уровня, в том числе – и в системе дополнительного музыкального образования.

Ключевые слова: мюзикл, история развития жанра, артист-вокалист, профессиональная подготовка, профиограмма, компоненты исполнительской деятельности.

Благодарности: Авторы статьи выражают благодарность кафедре музыкально-инструментальной подготовки Института искусств Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского за помощь в подготовке и оформлении исследования.

Для цитирования: Корчагина Н. В., Полякова А. А. Содержание и основные направления подготовки певцов к профессиональной исполнительской деятельности артиста-вокалиста мюзикла // Музыкальное искусство и образование / Musical Art and Education. 2021. Т. 9. № 3. С. 107–121. DOI: 10.31862/2309-1428-2021-9-3-107-121.

DOI: 10.31862/2309-1428-2021-9-3-107-121

CONTENT AND MAIN DIRECTIONS OF TRAINING SINGERS FOR THE PROFESSIONAL PERFORMANCE ACTIVITY OF THE ARTIST-VOCALIST OF MUSICAL

108

Nataliya V. Korchagina,

Saratov National Research State University named after N. G. Chernischevsky,
Saratov, Russian Federation, 410012

Alyona A. Polyakova,

Theater “Emerald City”, the platform “Fruits of Education”,
Saint-Petersburg, Russian Federation, 194358

Abstract. The article is devoted to identifying the features of the work and professional training of an artist-vocalist of a musical, one of the most relevant and demanded genres of the 21st century. It is shown that the formation of the musical as a synthetic genre was carried out under the influence of musical theater, opera, operetta, vaudeville, minstrel show, burlesque. The formation of such varieties as American, British, French and Russian musicals was due to the specifics of national composing schools, approaches to the choice of the plot, the interpretation of drama and forms of theatrical practice.

The idea is substantiated that the versatility of the genre imposes a number of special requirements on actors. For a deeper and more multifaceted understanding of the activities of an artist-vocalist of a modern musical, his Professiogram is offered. It contains a general description of the content of the singer's work (functions, responsibilities and tasks), and also includes an analysis of the requirements for professional knowledge, skills, business and personal qualities of the performer. To concretize the main directions of professional training of an artist-vocalist of a musical, the article also considers the key components of his performing activity. These are vocal, acting, choreographic work and work on the stage image. In the article conclusion, it is concluded that drawing up a professiogram allows to identify professional requirements for an individual educational training strategy, to improve artistic skills and the formation of specialized educational programs in educational institutions of the corresponding profile and level, including in the system of additional music education.

Keywords: musical, history of genre development, artist-vocalist, professional training, professiogram, components of performing activity.

Acknowledgements: The authors of the article express their gratitude to the Department of Musical and Instrumental Training of the Institute of Arts, Saratov National Research State University named after N. G. Chernyshevsky, for help in preparing and designing the study.

For citation: Korchagina N. V., Polyakova A. A. Content and Main Directions of Training Singers for the Professional Performance Activity of the Artist-Vocalist of Musical. *Muzykal'noe iskusstvo i obrazovanie = Musical Art and Education*. 2021, vol. 9, no. 3, pp. 107–121 (in Russian). DOI: 10.31862/2309-1428-2021-9-3-107-121.

Введение в проблему

Мюзикл как музыкально-театральное сценическое действие, характеризующееся яркой игровой и пластической формой выражения, выступает сегодня одним из самых модных и востребованных жанров современного искусства. Его становление как универсального синтетического жанра осуществлялось под воздействием различных сфер художественного отражения действительности. Так, от музыкального театра им были унаследованы драматургия и профессионально написанные тексты. Воздействие оперы нашло выражение в сложных аранжировках и развёрнутых ариях, влияние оперетты

проявилось в тесном переплетении вокального и танцевального начал. В числе предшественников мюзикла следует называть также водевиль, менестрель-шоу (*Minstrel show*) и бурлеск. Опираясь на традиции XIX века, жанр активно развивался и совершенствовался в прошлом столетии. Подарив миру ярчайшие постановки, он доказал своё право на существование в наше время.

Особую популярность, как в России, так и за рубежом мюзикл приобрёл в среде детей и подростков. Нередко школьники приобщаются к изучению шедевров мирового литературного наследия именно путём ознакомления с их музыкальными эквивалентами, созданными композиторами

в рассматриваемом жанре. Среди них следует отметить столь любимые юной аудиторией спектакли: «Золотой ключик» А. Игудина (2009), «Маленький принц» Р. Коччианте, (2002), «Алые паруса» М. Дунаевского (2013) и др. Выразительные средства синтетического музыкального театра, визуальные эффекты шоу, развиваясь в русле тенденций современной массовой культуры, оказываются более понятными и привлекательными для подрастающего поколения, чем традиционные источники информации. По этой же причине дети и подростки с энтузиазмом включаются в процесс производства и проката мюзиклов как на профессиональной сцене (увеличивается число театральных трупп с участием детей-актёров), так и в ходе обучения (о чём свидетельствуют постановки мюзиклов в дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, центрах творчества).

Оказывая позитивное влияние на формирование личности ребёнка, способствуя реализации творческого потенциала, детский мюзикл сегодня находится в центре внимания специалистов, о чём свидетельствует ежегодно возрастающее число научных и методических публикаций [1; 2; 3; 4; 5]. Наибольший интерес в среде педагогического сообщества вызывают вопросы, связанные с влиянием жанра на развитие воображения и фантазии юных артистов, формирование их произвольного внимания, спецификой работы с детскими голосами и др.

В отечественных искусствоведческих работах, посвящённых изучению мюзикла как явления музыкальной культуры, рассмотрены: история его развития (Е. Ю. Андрущенко [6]), синтетическая природа, выступающая основой данного жанра музыкального театра (А. А. Бахтин [7]; С. С. Севастьянова [8]), особенности процесса формирования Бродвейского мюзикла

(А. В. Сысоева [9]). В отдельных исследованиях проанализирована специфика аудитории мюзикла и её культурно-социологический «профиль» (А. А. Ушкарев [10]).

В ряде статей отражены исполнительские и теоретико-методологические аспекты подготовки артиста-вокалиста мюзикла: вокальный тренинг и дыхательная гимнастика (О.-Л. Монд [11]), подготовка артистов мюзикла в современном вузе (Е. Величко [12]; М. Габдиев, Е. Б. Покивайлова [13]), бэлтинг (*Belting Vocal*) как один из базовых приёмов исполнения мюзиклов (А. В. Антипова, Г. Л. Князева [14]; Д. В. Косова [15]), особенности работы певца-актёра над ролью (М. С. Вознесенская [16]), методы подготовки актёров к сценическим постановкам мюзиклов (К. А. и В. В. Брейтбурги [17]).

Цель нашего исследования – выявление особенностей работы и профессиональной подготовки артиста-вокалиста мюзикла – потребовала соответственно, решения следующих задач:

- 1) охарактеризовать мюзикл как жанр современного музыкального театра;
- 2) представить авторскую профессиограмму артиста-вокалиста и проанализировать особенности его профессиональной подготовки;
- 3) рассмотреть вокальную, актёрскую, хореографическую, имиджевую составляющие работы артиста в мюзикле как компоненты его исполнительской деятельности и основные направления профессиональной подготовки;
- 4) обозначить факторы успешности постановки мюзикла.

Мюзикл как развивающийся жанр музыкального театра

В современном понимании мюзикл (*Musical*) – особый музыкально-сценический жанр, в котором 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.). В основе либретто мюзикла нередко лежит серьёзное драматическое произведение литературной классики или исторические события, переработанные в художественной форме для театральной сцены. В качестве сюжетных источников мюзиклов выступают произведения В. Гюго, Ч. Диккенса, У. Коллинза, Г. Леру, Ю. О'Нила, Э. Райса, М. Сервантеса, Т. Уайлдера, У. Шекспира, С. Шолом-Алейхема, Б. Шоу, Т. С. Элиота и многих других [18].

Существенный вклад в процесс становления и развития мюзикла как особого жанра внесли создатели американского и британского мюзиклов. Сквозная драматургия, запоминающийся сюжет, антреприза как форма театральной практики способствовали небывалому успеху постановок на музыку выдающихся композиторов Дж. Гершвина, Л. Бернштейна, Э. Ллойда Уэббера, Р. Роджерса и др., сделав их поистине легендарными и любимыми многими поколениями слушателей. Специфической особенностью французского мюзикла является выбор сюжетов на основе исторических событий и шедевров мировой литературы; ярко выраженное мелодическое начало.

Российский мюзикл первоначально формировался на основе трофейного музыкального кинематографа, пройдя через веху фильмов Г. Александрова и немногочисленные театральные опыты 60-70-х годов. С 1999 года Россия начала выпускать мюзиклы по западным принципам антрепризы. С момента переноса на русскую сцену польского спектакля «Метро», ставшего первым воплощением

жанра бродвейского мюзикла в нашей стране, и последующего на протяжении последних двадцати лет расцвета жанра мюзикла в отечественном музыкальном театре зрителю предлагаются как адаптированные европейские и американские, так и оригинальные российские постановки.

Ключевую роль в мюзикле играет музыка. Именно она в первую очередь повествует о характере, стилистике и определяет драматургию. При этом у артиста на первом плане стоят задачи именно музыкального характера. Речь идёт о чистоте интонирования, выстраивании логики фразировки, развитии звуковой динамики, синхронизации голоса и оркестра и т. д., тогда как в драматическом театре актёр обладает определённой свободой в передаче темпо-ритма и может самостоятельно (в опоре на режиссёрскую концепцию) выстраивать индивидуальные нюансы роли.

В оркестровой партитуре мюзикла нашли применение многие приёмы симфонджаза, а также современных музыкальных направлений, требующие острых, эпатажирующих красок и применения электроакустической аппаратуры. Создатели музыкальной партитуры мюзиклов довольно свободно обращаются с различными музыкальными стилями, соединяя рок, классику, оперетту, рок-н-ролл и даже рэп.

Требования к артисту-вокалисту мюзикла и его профессиональной подготовке

Универсальность рассматриваемого жанра предъявляет ряд требований к актёрам, принимающим участие в постановке спектакля. Артист в мюзикле должен быть и певцом, и танцором, уметь быстро переключаться с одного вида деятельности на другой, оставаясь при этом

собственно драматическим актёром, безупречно владеющим вокалом и пластикой как органичными составляющими образа исполняемого персонажа.

В современной отечественной театральной практике наблюдается постоянный рост количества разнообразных подходов к воплощению жанра мюзикла. Наряду с этим существует острая нехватка артистов, владеющих в равной степени вокалом, пластикой, танцем, актёрским мастерством. Ещё совсем недавно российская система подготовки обучающихся в сфере музыкально-исполнительского и сценического искусства не была в достаточной степени ориентирована на столь высокий спрос указанных кадров.

Сегодня обучение артистов, умеющих профессионально петь, вести диалог, танцевать, выполнять различные пластические трюки, является важной задачей многих театральных и творческих вузов страны.

Так, например подготовка студентов – будущих артистов мюзикла и шоу-программ (направление 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады») осуществляется преподавателями одноимённой кафедры, входящей в состав факультета музыкального искусства эстрады Санкт-Петербургского государственного института культуры. В ГИТИСе аналогичная задача решается под руководством Г. В. Васильева (курс оперетты и мюзикла), А. И. Каневского (курс мюзикла) и Стаса Намина (курс мюзикла). Обучаясь по специальности 52.05.01 «Актёрское искусство», будущие артисты мюзикла оканчивают учебные заведения с квалификацией «Артист музыкального театра», «Артист эстрады».

По данной же специальности осуществляется подготовка в консерваториях г. Казани и Нижнего Новгорода,

Театральном институте имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, Дагестанском государственном университете, Московском государственном институте культуры, Новосибирском, Волгоградском и Екатеринбургском государственных театральных институтах, Мордовском государственном университете имени Н. П. Огарёва (Институт национальной культуры).

Помимо государственных учебных заведений, в России существует немало частных школ и творческих лабораторий, где готовят будущих артистов мюзикла (Институт современного искусства (г. Москва), «Лаборатория мюзикла» Э. Таха, «Академия мюзикла» В. Гнедака и др.). Высшая школа кино и телевидения Московского института телевидения и радиовещания «Останкино» (МИТРО) ввела двухгодичные курсы подготовки по специальности «Актёр театра мюзикла». Международная академия музыки Е. В. Образцовой в течение учебного года предлагает комплексную профессиональную подготовку артиста мюзикла и театра музыкальной комедии. Основные образовательные программы в рамках данного направления включают комплекс дисциплин, направленных на овладение обучающимися спецификой музыкального исполнительства и видами творческой деятельности, необходимыми для подготовки артистов в данной сфере.

Учитывая «синтетичность» профессии артиста мюзикла и шоу-программ, в содержание Учебных планов предлагаемых образовательных программ включены дисциплины, направленные на формирование компетенций не только в области вокального искусства, но также и сценического движения, танца, актёрского мастерства, технике речи, оснoв имиджологии.

Профессиограмма артиста-вокалиста мюзикла

Для более глубокого и многогранного представления о содержании работы и требований к артисту-вокалисту мюзикла в современной театральной практике нами предлагается **профессиограмма**, разработанная на основе исследования С. И. Сотниковой [19] и опоры на должностную инструкцию артиста-вокалиста (солиста) [20].

В профессиограмме дана общая характеристика содержания работы и требований, предъявляемых к артисту-вокалисту.

При характеристике *содержания работы* рассматриваются возложенные на певцов функции, их обязанности и стоящие перед ними задачи.

Функциями артиста мюзикла является подготовка под руководством дирижёра и режиссёра поручаемой партии (роли), исполнение её на стационарных спектаклях, гастролях и выездах.

Обязанности заключены в творческой готовности исполнителя к репетиции, занятиям с концертмейстером, совершенствованию вокального и актёрского мастерства, сохранению и поддержанию своей артистической формы.

Задачи артиста состоят в создании убедительных вокально-сценических образов; выполнении художественных требований, поставленных режиссёром и балетмейстером; участии в обсуждении замысла и драматургии постановки, в которой исполнитель непосредственно задействован; готовности органично «вписаться» свою роль в общий контекст спектакля.

Требования к артисту складываются из профессиональных знаний, умений и навыков, а также из деловых и личностных качеств. Первые из перечисленных

связаны с владением вокалом, пластикой, танцем, актёрским мастерством, сценическим движением, сценической речью; знанием теории музыки и сольфеджио, системы функционирования репертуарного и антрепризного театра, широким кругозором, эрудицией; мобильностью актёра, его готовностью осуществлять быстрый переход от одного из перечисленных видов деятельности к другому.

Деловые качества предполагают умение человека работать в коллективе. Для солистов труппы выдвигается ещё одно важное требование – обладать лидерскими качествами, важнейшим из которых выступает ответственность. Наряду с указанными личные качества включают и такие характеристики как коммуникабельность, стрессоустойчивость, общительность, настойчивость в достижении цели, наблюдательность, хорошая память, выносливость (физическая и моральная), быстрота реакции.

Поступление артистов в труппу театра или антрепризу мюзикла осуществляется по результатам участия в кастинге. В процессе его проведения артисты мюзикла имеют существенное преимущество перед коллегами из сферы драматического искусства. Помимо собственно актёрского мастерства они могут продемонстрировать профессиональное владение вокалом и хореографией, раскрыв тем самым многосторонность своей подготовки, отвечающей синтетической природе жанра.

Первые репетиции будущего мюзикла всегда посвящены введению исполнителей в материал спектакля. Режиссёр рассказывает о музыке, драматургии, персонажах, стилистике, сверхзадаче постановки, образах. Из этих аспектов складывается дальнейшая деятельность хореографов и педагогов по вокалу, так как именно сквозь призму музыкального

образа выстраивается вокальная партия, пластика, танец. Творческий процесс обычно длится на протяжении нескольких месяцев, завершается генеральной репетицией и премьерным показом, открывающим сценическую судьбу спектакля.

Компоненты исполнительской деятельности артиста-вокалиста мюзикла как основные направления профессиональной подготовки

Среди *компонентов профессиональной исполнительской деятельности артиста мюзикла* выделяют вокальную, актёрскую, хореографическую работу, а также работу над имиджем.

Вокальная работа артиста мюзикла направлена на формирование навыка пения в процессе передвижения исполнителя в сценическом пространстве. Она подразумевает не только исполнение вокальной партии (владение такими стилями, как *pop, jazz, soul, rock, blues*), но и умение осуществлять мгновенное «переключение» с пения на речь (диалог или монолог) и наоборот. С этой целью специалистами разрабатываются оригинальные вокальные техники, получившие в среде вокалистов название «пение в речевой позиции», при котором гортань находится в таком же положении, как и во время речи.

В настоящее время существуют различные методы обучения вокалу артистов мюзикла, однако наибольшим спросом пользуются проверенные длительной и успешной практикой методики, разработанные в США. Среди них обращает на себя внимание переведённая на русский язык книга «Как стать звездой» – методическое пособие Сэта Риггса [21] по овладению техникой пения в речевой позиции, а главное – в движении. В ней представлена апробированная система

специальных упражнений, разработанная для эстрадных исполнителей. Его методика помогает артисту легче управлять своим голосом во время пения и сценической речи.

Вместе с тем недостатком системы американского исследователя является то, что неопытный вокалист, следуя «речевой позиции», может незаметно для себя потерять опору. Длительная эксплуатация голоса в «безопасной» манере приводит со временем к серьёзным последствиям, определяемым появлением болезненных симптомов при разговоре (хрип, сип, кашель). Подобный сбой в работе певческого аппарата – своего рода реакция организма на неправильное использование голоса. Поэтому применение в работе того или иного речевого и вокального интонирования требует контроля со стороны преподавателя.

Исполнение мюзикла предполагает владение певцом умением использовать в процессе пения различные вокальные позиции, осуществлять переход из одной в другую даже в рамках одного номера [14].

Специфика рассматриваемого нами жанра, сочетающего в себе различные музыкальные направления, требует иного – отличного от классической манеры – вокального подхода: более яркого звука, с большим использованием грудного регистра не только на нижних и средних, но и на более высоких звуках диапазона («бэлтинг»).

В сравнении с оперой и опереттой tessitura женских голосов в репертуаре мюзикла ниже привычного диапазона, а мужских – выше. В этой связи сопрано должны владеть развитым грудным регистром, а баритоны – уметь петь в теноровой tessiture. Работа над развитием нижнего (для сопрано) и верхнего (для баритона) регистра позволит исполнителям успешно

справляться с трудностями вокальных партий в современных мюзиклах, музыкальный материал которых зачастую выходит за традиционные рамки певческих диапазонов. В работе с детскими голосами необходимо учитывать возраст ребёнка и уровень его вокальной подготовки.

Эталонное звучание голоса артиста мюзикла определяет светлое и близкое звукоизвлечение. Приветствуется хорошо сфокусированный звук, приближенный к разговорной речи. Ведь часто певец после вокальной партии переходит к разговору или речитативу. При этом допускается (и даже приветствуется) момент импровизации.

Нередко актёру, обладающему основательной вокальной подготовкой, приходится заново учиться петь в мюзикле, так как соединение пения и танца, умение их синхронизировать для некоторых исполнителей становится трудновыполнимой задачей. Знаменитый исполнитель мюзиклов и педагог Дж. Рэби использовал в своих методических работах следующее образное определение: артист мюзикла должен «петь всем телом» [11]. Действительно, ему приходится учить и трудновыполнимые трюки, и при этом хорошо держаться в актёрской форме.

Работа над актёрским мастерством подразумевает овладение психофизическими законами артистического творчества. При этом основой для выстраивания образа выступает следование за музыкальной партитурой спектакля, так как именно музыка определяет и направляет действие к кульминации представления, к его сверхзадаче (по К. С. Станиславскому [22]): чем больше нюансов будет найдено при оттачивании сценического образа как в целом, так и в различных деталях, тем более ярким и убедительным станет его воплощение на сцене.

Хореографическая составляющая работы артиста-вокалиста в мюзикле

предполагает совершенствование навыков классического и народного танца, джаз-модерна, вальса, кан-кана, чечётки, акробатики, а также знакомство с профессиональной танцевальной терминологией, что в совокупности составляет пластическую культуру актёров мюзикла. После того, как мюзикл стал самостоятельным жанром, хореография превратилась в обязательную составляющую музыкального спектакля. Контроль над этой важнейшей частью театральной постановки осуществляет балетмейстер. Разучивание танца начинается с ознакомления артистов с его историей, уточнения, для чего он нужен в спектакле. Такая информация способствует погружению исполнителей в атмосферу предполагаемого действия.

Танец в мюзикле отличается драматической насыщенностью, единством хореографии с действием. Этим обусловлено введение в постановку танцев, построенных на основе движений, подмеченных в жизни, а также характерных для определённых профессий. Иными словами танец – важнейшее средство раскрытия образов героев мюзикла, поэтому балетмейстер наравне с режиссёром является непременным участником постановочного процесса, а иногда синтезирует в своей работе обе функции (Б. Фосс, Т. Тьон, Дж. Робинс, К. Уали). В начале XX века Д. Хемфри и Ч. Уейдман привнесли в мюзикл танец модерн, включающий в танцевальный рисунок акробатику, чувственное владение телом. С этого времени модерн закрепился и стал одним из ведущих направлений в жанре.

Хореографический тренинг артиста-вокалиста осуществляется путём разнообразной тренировки; проводится сильная коррекция индивидуальных пластических недостатков, применяются упражнения на развитие творческого

воображения и фантазии в области пластики. Практическое изучение новых, специальных двигательных навыков способствует и совершенствованию таких психофизических качеств личности как внимание, память, воля, сила, выносливость, скорость реакции, ритмичность, баланс, координация движений, ориентация во времени и пространстве. Одновременно осуществляется освоение техники безопасности сложных двигательных навыков; воспитание чувства партнёра, ансамбля, чувства формы и стиля.

Работа артиста-вокалиста мюзикла над имиджем составляет часть его профессиональной деятельности, выступающей продуктом шоу-бизнеса. Любой публичный выход артиста – это, с коммерческой точки зрения, явление в сфере индустрии развлечений, которое направлено на создание и продвижение продукта (продуктом выступает артист, спектакль и т. п.) и получение прибыли от концертов, записей, выступлений, туров и т. д. [23]. Шоу-бизнес не может существовать без тщательной проработки имиджа человека, выходящего на сцену. Имидж являет собой своего рода сценический образ, который необходим для представления артиста публике и режиссёру, привлечения внимания к персоне. Сценический образ создаётся, в том числе, с помощью мимики, жестов, одежды, походки. Наряду с этим он может быть обусловлен выбором социальной роли артиста. От имиджа в значительной мере зависит успех исполнителя у публики и в профессиональном сообществе, а также благополучный исход в прохождении кастинга. Поэтому артисту работа в этом направлении совершенно необходима, она может проводиться как самостоятельно, так и с помощью специалистов.

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; обязательную связь истории и современности во всех аспектах постановки; сценографию, оригинальность костюмов, отличающихся, в том числе, и стилевым микстом; продуманность и динамичную выстроенность всех композиционных уровней спектакля, согласно нарастанию его драматургии; жанровое разнообразие, демократичность, доступность (но не упрощённость!) музыкального языка мюзикла, опирающегося как на принципы классической музыки, так и на ультрасовременные стили поп-музыки, с яркими, запоминающимися и выразительными мелодиями.

Исполнителям, приглашённым на главные роли, предстоит продемонстрировать высокий профессионализм и прекрасное владение различными вокальными манерами. Анализ достижений артистов-вокалистов, прославившихся ярким исполнением ролей в знаменитых мировых и отечественных мюзиклах (Л. Миннелли, П. Гаран, Э. Сегара, С. Светикова, Л. М. Миранда и др.), показывает, что, помимо безупречного вокала (широкого диапазона и профессионального владения несколькими вокальными стилями), для успеха необходимо также обладать индивидуальным тембром голоса, сценическим обаянием, харизмой и «энергетикой», актёрской пластикой и выразительностью преподнесения текста. Специфика жанра мюзикла требует точного совпадения типажа артиста и его вокальных данных с образом, который ему предстоит воплотить на сцене.

Заключение

Мюзикл сегодня являет собой яркий зрелищный синтетический жанр

театрального искусства, для которого в целом характерны острая драматическая коллизия, большая динамичность действия, разнообразие песенных музыкальных форм, дополненных пластикой и танцем. Работающий в этой сфере артист должен не только демонстрировать на высоком уровне певческие навыки в различных вокальных стилях, но и в полной мере владеть такими «атрибутами» профессии как пластика, сценическое движение, современный танец, сценическая речь, драматическое искусство, умение создавать индивидуальный имидж. Иными словами, выбранная артистом профессия ставит его перед необходимостью сочетать в работе многие качества, необходимые для выступления на эстраде и в сфере шоу бизнеса. Перечисленные выше столь разнообразные компоненты исполнительской деятельности обуславливают необходимость обновления существующей точки зрения на проблему

подготовки обучающихся к работе в этой сфере. Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями сегодняшнего дня позволит выпускникам музыкально-театральных учебных заведений успешно решать художественные задачи, максимально полно реализовать на сцене творческий потенциал.

Составление профессиональной программы, на наш взгляд, позволяет конкретизировать содержание работы современного артиста-вокалиста мюзикла и обозначить профессиональные требования для выстраивания индивидуальной образовательной стратегии подготовки, совершенствования артистического мастерства и, возможно, в перспективе – формирования специализированных образовательных программ обучения и профессиональной подготовки в учебных заведениях соответствующего профиля и уровня, в том числе – и в системе дополнительного музыкального образования.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Воробьева Н. Э., Овсянян Ю. А. Мюзикл как форма творческого развития детей // Дополнительное профессиональное образование как стратегический ресурс развития культуры регионов: Материалы IV Междун. научно-практ. конф. Казань, 17-18 мая 2018 г. / Гл. редактор Р. И. Садриев. Казань: Медицина. 2018. С. 25–33.
2. Гарибян Л. К. Детский мюзикл в детском саду // Дошкольная педагогика. 2020. № 9 (164). С. 39–42.
3. Мёдова А. А., Сугако Т. В. Развитие произвольного внимания старших дошкольников в процессе постановки мюзикла // Современное психолого-педагогическое образование: Материалы междунар. психолого-педагогических чтений памяти Л. В. Яблоковой. Красноярск, 29–30 октября 2020 г. / ред.: Е. Ю. Дубовик, О. Н. Владимирова, Е. М. Конончук. Красноярск. Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева. 2020. С. 63–67.
4. Мусина М. А. Педагогический потенциал музыкально-театральной деятельности и детского мюзикла в системе общего образования // Музыкальное образование в современном мире. Диалог времен: Сб. научных трудов / Ред.-сост. М. В. Воротной. Научн. ред. Р. Г. Шитикова. СПб.: Скифия-принт», 2018. С. 138–145.
5. Тарасова А. О. Мюзикл в культурном пространстве России: инновационный опыт детских игровых постановок // Культура и образование. 2019. № 2 (33). С. 124–128.
6. Андрущенко Е. Ю. Мюзикл 1910–1940-х годов в диалогах с музыкальной классикой // Четверть века в музыкальной науке. К юбилею диссертационного совета Ростовской консерва-

- тории / ред.-сост.: И. П. Дабаева, Е. Э. Лобзакова. Ростов-на-Дону: РГК им. С. В. Рахманинова, 2020. С. 225–237.
7. *Бахтин А. А.* Синтез искусств как основа мюзикла для взрослых и детей: автореф. дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.01. М., 2006. 34 с.
 8. *Севастьянова С. С.* Проблема синтеза искусств в экранном музыкальном театре: автореф. дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02. Астрахань: АГК, 2004. 27 с.
 9. *Сысоева А. В.* Бродвейский мюзикл. Процесс формирования жанра в 10-е – 20-е годы XX века: автореф. дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.01. М., 2005. 22 с.
 10. *Ушкарев А. А.* Аудитория искусства в социальных измерениях. СПб.: Алетейя. 2019. 660 с.
 11. *Монд О.-Л.* Методологические аспекты вокальной подготовки артиста мюзикла // Молодой учёный. 2010. № 10 (21). С. 292–296.
 12. *Величко Е.* Проблема подготовки артистов мюзикла в современном вузе // Музыка в современном мире: культура, искусство, образование: Материалы междунар. научн. конф. Москва, 27–28 ноября 2013 г. / ред.-сост.: М. И. Шинкарева. М.: РАМ им. Гнесиных. 2014. С. 147–151.
 13. *Габдиев М., Покивайлова Е. Б.* Практические аспекты формирования профессиональных компетенций будущих музыкантов оперетты и мюзикла в российских вузах // Учёные записки Российского государственного социального университета. 2020. Т. 19. № 2 (155). С. 130–137.
 14. *Антипова А. В., Князева Г. Л.* Бэлтинг (belting) как один из базовых приёмов исполнения мюзиклов // Перспективы развития современной культурно-образовательной среды столичного мегаполиса: Материалы научно-практ. конф. института культуры и искусств МГПУ / Под общ. ред. С. М. Низамутдиновой. М.: Перспектива 2018. С. 178–183.
 15. *Косова Д. В.* Бэлтинг: история появления вокального стиля и его использование в бродвейских мюзиклах // Традиции и инновации в современном культурно-образовательном пространстве: Материалы VIII Междуна. научно-практ. конф. / под ред. Л. А. Рапацкой. М.: МПГУ, 2017. С. 195–197.
 16. *Вознесенская М. С.* Современный отечественный мюзикл: особенности работы певца-актёра над ролью // Исполнительское искусство: история, теория, методология: Сборник материалов Всероссийской научно-практ. конф. Новосибирск, 18-19 апреля 2016 г. / науч. ред. Н. С. Бажанов. Новосибирск: Новосибирская государственная консерватория имени М. И. Глинки, 2017. С. 94–102.
 17. *Брейтбург К. А., Брейтбург В. В.* Мюзикл: искусство и коммерция: Монография. СПб.: Планета музыки, 2021. 288 с.
 18. *Цай Ч.* Мюзикл как «успешный проект»: Перспектива жанра в контексте глобальной культуры // Манускрипт. Тамбов: Грамота, 2019. Т. 12. № 6. С. 203–206.
 19. *Сотникова С. И.* Управление карьерой: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2001. 468 с.
 20. Должностная инструкция артиста-вокалиста (солиста). URL.: <https://instrukzii.ru/specialisti/kultura/artist-vokalist-solist.html> (дата обращения: 07.06.2021).
 21. *Риггс С.* Как стать звездой: техника пения в речевой позиции. М.: Guitar College, 2005. 104 с.
 22. *Станиславский К. С.* Работа актёра над собой. М.: Азбука. 2015. 736 с.
 23. *Стражникова Т. И., Широкова С. С.* Формирование личности эстрадного певца // Социально-гуманитарный вестник: Всерос. сб. научных трудов / отв. ред. Н. П. Курусканова. Краснодар: КубГАУ, 2011. С. 59–60.

Поступила 12.07.2021; принята к публикации 03.09.2021.

Об авторах:

Корчагина Наталия Викторовна, доцент кафедры музыкально-инструментальной подготовки Института искусств Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского» (ул. Астраханская, 83, Институт искусств, Саратов, Российская Федерация, 410012), кандидат педагогических наук, доцент, knv-piano@mail.ru

Полякова Алёна Александровна, актриса театра «Изумрудный город», площадка «Плоды Просвещения» (пр. Энгельса, 154, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 194358), alena.poluakova@yandex.ru

Авторами прочитан и одобрен окончательный вариант рукописи.

REFERENCES

1. Vorobieva N. E., Ovsepyan Yu. A. Myuzikl kak forma tvorcheskogo razvitiya detej [Musical as a Form of Creative Development of Children]. *Dopolnitel'noe professional'noe obrazovanie kak strategicheskij resurs razvitiya kul'tury regionov* [Additional Professional Education as a Strategic Resource for the Development of the Culture of the Regions]: Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference. Kazan, May 17–18, 2018. Ch. Editor R. I. Sadriev. Kazan: Medicina Publ., 2018, pp. 25–33 (in Russian).
2. Garibyan L. K. Detskij myuzikl v detskom sadu [Children's Musical in Kindergarten]. *Doshkol'naya pedagogika* [Preschool Pedagogy]. 2020, no. 9 (164), pp. 39–42 (in Russian).
3. Medova A. A., Sugako T. V. Razvitie proizvol'nogo vnimaniya starshikh doshkol'nikov v protsesse postanovki myuzikla [Development of Voluntary Attention of Senior Preschoolers in the Process of Staging a Musical]. *Sovremennoe psihologo-pedagogicheskoe obrazovanie* [Modern Psychological and Pedagogical Education]: Proceedings of the International Psychological and Pedagogical Readings in L. V. Yablokova' Memory. Krasnoyarsk, October 29–30, 2020. Eds.: E. Yu. Dubovik, O. N. Vladimirova, E. M. Kononchuk. Krasnoyarsk: Krasnoyarskij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet im. V. P. Astafieva. 2020, pp. 63–67 (in Russian).
4. Musina M. A. Pedagogicheskij potentsial muzykal'no-teatral'noj deyatel'nosti i detskogo myuzikla v sisteme obshchego obrazovaniya [Pedagogical Potential of Musical and Theatrical Activity and Children's Musical in the System of General Education]. *Muzykal'noe obrazovanie v sovremennom mire. Dialog vremyon* [Musical Education in the Modern World. Dialogue of Times]. Collection of Scientific Papers. Ed.-comp. M. V. Vorotnaya. Sc. ed. R. G. Shitikova.] Saint-Petersburg: Skifiya-print, 2018, pp. 138–145 (in Russian).
5. Tarasova A. O. Myuzikl v kul'turnom prostranstve Rossii: innovatsionnyj opyt detskikh igrovykh postanovok [Musical in the Cultural Space of Russia: an Innovative Experience of Children's Play Performances]. *Kul'tura i obrazovanie* [Culture and Education]. 2019, no. 2(33), pp. 124–128 (in Russian).
6. Andrushchenko E. Yu. Myuzikl 1910–1940-kh godov v dialogakh s muzykal'noj klassikoj [Musical of the 1910s–1940s in Dialogues with Musical Classics]. *Chetvert' veka v muzykal'noj*

- nauke. K yubileyu dissertatsionnogo soveta Rostovskoj konservatorii* [A Quarter of a Century in Musical Science. To the Anniversary of the Dissertation Council of the Rostov Conservatory]. Eds.-comps: I. P. Dabaeva, E. E. Lobzakova. Rostov-on-Don: RGK im. S. V. Rakhmaninova, 2020, pp. 225–237 (in Russian).
7. Bakhtin A. A. *Sintez iskusstv kak osnova myuzikla dlya vzroslykh i detej* [Synthesis of Arts as the Basis of Musical for Adults and Children]: Extended Abstract of the PhD Thesis (Art History). Moscow, 2006. 34 p. (in Russian).
 8. Sevastyanova S. S. *Problema sinteza iskusstv v ekrannom muzykal'nom teatre* [The Problem of the Synthesis of Arts in the On-Screen Musical Theater]: Extended Abstract of the PhD Thesis (Art History). Astrakhan: AGK, 2004. 27 p. (in Russian).
 9. Sysoeva A. V. *Brodvejskij myuzikl. Process formirovaniya zhanra v 10-e – 20-e gody XX veka* [Broadway Musical. The Formation of the Genre in the 10s – 20s of the 20th Century]: Extended Abstract of the PhD Thesis (Art History). Moscow, 2005. 22 p. (in Russian).
 10. Ushkarev A. A. *Auditoriya iskusstva v sotsial'nyh izmereniyakh* [Audience of Art in Social Dimensions]. Saint-Petersburg: Aleteiya Publ., 2019. 660 p. (in Russian).
 11. Mond O. -L. *Metodologicheskie aspekty vokal'noj podgotovki artista myuzikla* [Methodological Aspects of Vocal Training of a Musical Artist]. *Molodoj Uchyonyj* [Young Researcher]. 2010, no. 10(21), pp. 292–296 (in Russian).
 12. Velichko E. *Problema podgotovki artistov myuzikla v sovremennom vuze* [The Problem of Training Musical Artists in a Modern University]. *Muzyka v sovremennom mire: kul'tura, iskusstvo, obrazovanie* [Music in the Modern World: Culture, Art, Education]. Proceedings of an International Scientific Conference Moscow, November 27–28, 2013. Ed.-comp. M. I. Shinkareva. Moscow: RAM im. Gnesinykh Publ., 2014, pp. 147–151 (in Russian).
 13. Gabdiev M., Pokivailova E. B. *Prakticheskie aspekty formirovaniya professional'nykh kompetensij budushchikh muzykantov operetty i myuzikla v rossijskikh vuzakh* [Practical Aspects of the Formation of Professional Competencies of Future Musicians of Operetta and Musical in Russian Universities]. *Uchyonye zapiski Rossijskogo gosudarstvennogo social'nogo universiteta* [Scientific Notes of the Russian State Social University]. 2020, vol. 19, no. 2 (155), pp. 130–137 (in Russian).
 14. Antipova A. V., Knyazeva G. L. *Belting (belting) kak odin iz bazovykh priyomov ispolneniya myuziklov* [Belting as One of the Basic Techniques for Performing Musicals]. *Perspektivy razvitiya sovremennoj kul'turno-obrazovatel'noj sredy stolichnogo megapolisa* [Prospects for the Development of the Modern Cultural and Educational Environment of the Metropolitan Metropolis]. Proceedings of the Scientific-Practical Conference of the Institute of Culture and Arts of the Moscow City University. Ed. by S. M. Nizamutdinova. Moscow: MGPU Publ., 2018, pp. 178–183 (in Russian).
 15. Kosova D. V. *Belting: istoriya poyavleniya vokal'nogo stilya i ego ispol'zovanie v brodvejskikh myuziklakh* [Belting: The History of the Emergence of Vocal Style and Its Use in Broadway Musicals]. *Traditsii i innovatsii v sovremennom kul'turno-obrazovatel'nom prostranstve* [Traditions and Innovations in the Modern Cultural and Educational Space]. Proceedings of the VIII International Scientific and Practical Conference. Ed. by L. A. Rapatskaya. Moscow: MPGU Publ., 2017, pp. 195–197 (in Russian).
 16. Voznesenskaya M. S. *Sovremennyy otechestvennyj myuzikl: osobennosti raboty pevtsa-aktyora nad rol'yu* [Modern Domestic Musical: Features of the Work of a Singer-Actor on a Role]. *Ispolnitel'skoe iskusstvo: istoriya, teoriya, metodologiya* [Performing Arts: History, Theory,

- Methodology]: Collection of Materials of the All-Russian Scientific and Practical Conference Novosibirsk, April 18–19, 2016 Sc. ed. N. S. Bazhanov. Novosibirsk: Novosibirskaya gosudarstvennaya konservatoriya imeni M. I. Glinki, 2017, pp. 94–102 (in Russian).
17. Breitburg K. A., Breitburg V. V. *Myuzikl: iskusstvo i kommertsiya* [Musical: Art and Commerce]. Monograph. Saint-Petersburg: Planeta muzyki Publ., 2021. 288 p. (in Russian).
 18. Tsai Ch. Myuzikl kak “uspeshnyj proekt”: Perspektiva zhanra v kontekste global’noj kul’tury [Musical as a “Successful Project”: A Genre Perspective in the Context of Global Culture]. *Manuscript (Journal)*. Tambov: Gramota Publ., 2019, vol. 12, no. 6, pp. 203–206 (in Russian).
 19. Sotnikova S. I. *Upravlenie kar’erij* [Career Management]: Textbook. Moscow: INFRA-M Publ., 2001. 468 p. (in Russian).
 20. *Dolzhnostnaya instruktsiya artista-vokalista (solista)* [Job Description of the Artist-Vocalist (Soloist)]. Available at: <https://instrukzii.ru/specialisti/kultura/artist-vokalist-solist.html> (accessed: 07.06.2021) (in Russian).
 21. Riggs S. *Kak stat’ zvezdoj: tekhnika peniya v rechevoj pozitsii* [How to Become a Star: Singing Technique in a Speech Position]. Moscow: Guitar College Publ., 2005. 104 p. (in Russian).
 22. Stanislavsky K. S. *Rabota aktyora nad soboj* [The Work of an Actor on Himself]. Moscow: Azbuka Publ., 2015. 736 p. (in Russian).
 23. Strazhnikova T. I., Shirokova S. S. Formirovanie lichnosti estradnogo pevtsa [Formation of the Personality of a Pop Singer]. *Sotsial’no-gumanitarnyj vestnik* [Social and Humanitarian Bulletin]: All-Russian collection of scientific papers. Responsible editor N. P. Kuruskanova. Krasnodar, KUBGAU, 2011, pp. 59–60 (in Russian).

Submitted 12.07.2021; revised 03.09.2021.

About the authors:

Nataliya V. Korchagina, Associate Professor of the Department of Musical and Training of the Institute of Arts of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Saratov National Research State University named after N. G. Chernyshevsky” (Astrakhanskaya Street, 83, Institute of Arts, Saratov, Russian Federation, 410012), PhD in Pedagogy, Associate Professor, knv-piano@mail.ru

121

Alyona A. Polyakova, Actress of Theater “Emerald City”, the platform “Fruits of Education” (Engelsa Ave., 154, St. Petersburg, Russian Federation, 194358), alena.poluakova@yandex.ru

The authors have read and approved the final manuscript.