

УДК 7(082)

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ МЮЗИКЛ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (ПРИМЕР МИРОВОГО ХИТА «АННА КАРЕНИНА»)

Казаков Д.Д. студент гр. П-23, I курс

Научный руководитель: Саблин К.С., к.э.н., доцент

Российский государственный институт сценических искусств
г. Кемерово

Исполнительское искусство всегда будет одной из самых динамичных индустрий, которая постоянно развивается и прогрессирует. Театральный мир не стоит на месте. Уже сегодня различного рода инновации позволяют расширить границы творчества, увеличить вовлеченность и удовлетворенность зрителей, а также дают возможность увидеть новые вариации, казалось бы, старых форм театрального искусства. В условиях современного мира - в эпоху цифровых технологий - продвижение и развитие деятельности разного рода артистов, режиссеров, художников и многих других причастных играет важную роль для всего искусства в целом. Примером тому может послужить один из прогрессирующих театральных жанров - «мюзикл».

Исторически сложилось так, что именно в западной Европе и США мюзиклы приобрели популярность и стали частью мировой культуры. Однако мюзиклы стали проникать и в другие страны, включая Россию. Возникновение и популяризация отечественного мюзикла началась в начале XXI века и продолжается по сей день. Сегодня мюзиклы украшают театральную жизнь России и предлагают зрителю незабываемые впечатления и эмоции, порождая такое явление, как «театральный туризм»: привлечение зрителей не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из разных регионов и зарубежных стран, чтобы увидеть лучшие музыкально-театральные представления [5, с. 45].

Русский мюзикл, как жанр, в последние годы набирает все большую популярность. Хотя западные спектакли, такие как «Мама мия!», «Кошки», «Смертельное влечение» и др., доминировали на сцене мирового театра, русскоязычные произведения начинают приобретать собственное пространство. Проблемы и перспективы русского мюзикла в современном мире связаны с разными факторами. С одной стороны, отечественное музыкально-театральное искусство сталкивается с конкуренцией со стороны зарубежных постановок, недостатком финансирования, поддержки и рекламы, низким уровнем интереса и образованности публики, отсутствием качественных сценариев, музыки и исполнителей. С другой стороны, русский мюзикл имеет большой потенциал для развития и популяризации, так как он может использовать богатый ресурс русской литературы, музыки и истории, а также адаптироваться к современным технологиям, стилям и вкусам зрителя. Один из ярких примеров этой тенденции - мюзикл «Анна Каренина». Он собирает полные залы и пользуется огромной популярностью, как у театральных критиков, так и у самой широкой

аудитории [2, с. 11].

Феномен популярности отечественного мюзикла нельзя рассматривать без учета исторического контекста. В СССР уже с 1930-х годов началось развитие музыкального театра, связанное с массовой культурой и идеологическими целями. В то время в России развивались различные формы музыкального театра, начиная от оперетты и рок-оперы, до современной оперы. Однако, такие спектакли часто сталкивались с идеологическими и цензурными ограничениями, а также с ограниченным финансированием и техническими возможностями. Первым «мюзиклом» в советском периоде можно считать фильм «Веселые ребята», созданный Исааком Дунаевским и Григорием Александровым. Он использовал энергичный ритм джаза, который хорошо сочетался с образом советского человека [3, с. 35]. В 1960-1980 годах советский мюзикл пережил свой расцвет. В этот период начали разрабатываться и создаваться собственные разновидности мюзиклов. Например, «Юнона и Авось» (1981) на музыку Алексея Рыбникова и либретто Андрея Вознесенского или зонг-опера «Орфей и Эвридика» (1975) Александра Журбина. Однако, эти спектакли не имели постоянного проката и не соответствовали стандартам бродвейских мюзиклов.

Первым русским мюзиклом, соответствующим мировым стандартам этого жанра, стал «Метро», поставленный в 1991 году на сцене Московской оперетты. Этот мюзикл, адаптированный из польской версии, имел большой успех на родине и даже был поставлен на Бродвее. «Метро» рассказывал историю группы подростков, живущих в подземных туннелях и мечтающих о славе и любви. В спектакле использовалась современная музыка, динамичный сюжет, яркая хореография и массовые сцены. Большой вклад в развитие отечественного мюзикла внесли Катерина фон Гечмен и Александр Вайнштейн - продюсеры, уделившие огромное внимание режиссуре и актерскому мастерству.

Культурная общественность была в восторге от постановки «Метро», и многие люди стремились увидеть этот спектакль, который был столь популярен уже на родине. Отечественный мюзикл находит свое отличие от западного искусства и коммерции. В России он ориентирован на эмоциональную силу и культурный опыт зрителя. Благодаря своей оригинальности и качеству, «Метро» стал визитной карточкой российской культуры, завоевавшей множество наград, включая «Золотую маску». Этот мюзикл был переведен на несколько языков и успешно показан на Бродвее в 1992 году [6, с. 127].

В мире театрального искусства мюзикл занимает ведущую позицию. На подмостках не только музыкальных театров, но и драматических можно увидеть огромное количество разнообразных музыкальных спектаклей, которые не уступают по своей драматической силе. Существуют различные стратегии по продюсированию русского мюзикла на рынке с целью его популяризации.

Одной из самых распространенных и проверенных стратегий является адаптация зарубежных мюзиклов для российской сцены. Эта стратегия предполагает перевод и аранжировку существующих мировых мюзиклов Бродвея. Преимуществом этого подхода является наличие готового материала:

сценария, музыки, дизайна и рекламной кампании. Такие мюзиклы уже известны зрителям со всего мира, поэтому они пользуются повышенным спросом. Однако, существуют некоторые недостатки, такие как авторские права и лицензионное соглашение, а также сложность адаптирования зарубежной пьесы к российской аудитории. Создание собственных произведений является сложной и рискованной стратегией, но имеет свои преимущества. Она позволяет раскрыть творческий потенциал, быть оригинальным и инновационным. Также это открывает возможность привлечения внимания к новому произведению или интерпретации классики с новой стороны. Однако, этот подход сопряжен с неопределенностью спроса на рынке, высокими затратами и риском провала [1, с. 91]. Еще одной стратегией продюсирования мюзикла является использование современных технологий и медиа. Применение света, звука, экранов и спецэффектов позволяет улучшить качество, доступность и привлекательность спектакля. Это также расширяет аудиторию и увеличивает спрос. Однако, в этом случае существует зависимость от технических средств и потеря живого контакта со зрителем. Стратегии продюсирования русского мюзикла на рынке могут быть комбинированными. Примером успешной постановки может послужить мюзикл «Анна Каренина», который играется на сцене театра «Московская оперетта». Благодаря сильной рекламной кампании, высокому актерскому составу, интересной адаптации и использованию современных технологий, этот мюзикл получил широкую популярность, как в России, так и за рубежом.

Мюзикл «Анна Каренина» является одним из самых успешных и известных российских музыкальных спектаклей. Он основан на классическом романе Льва Толстого и повествует о трагической истории любви замужней дамы Анны Карениной и офицера Алексея Вронского. Все действие сконцентрировано на любовной истории главных героев, что не искажает сюжетную линию, а только раскрывает ее с новых сторон. Музыка к мюзиклу написал Роман Игнатьев, а либретто и стихи - Юлий Ким. Премьера состоялась в 2016 году в театре «Московская оперетта», где спектакль и поныне пользуется огромной популярностью. «Анна Каренина» стала первым российским мюзиклом, поставленным по лицензии в других странах, таких как Южная Корея, Финляндия и Китай. Мюзикл также был отмечен множеством наград и похвал от критиков и зрителей. С момента премьеры спектакль стал лауреатом таких премий, как «Гвоздь сезона», «Звезда театрала», и номинантом премии «Золотая Маска». К слову, постановка была отмечена одной из ведущих билетных компаний Ticketland.ru как самый посещаемый спектакль. «Анна Каренина» считается одним из самых посещаемых и популярных музыкальных спектаклей в России [4].

В 2018 году мюзикл «Анна Каренина» был экранизирован и выпущен в кинопрокат. Киноверсия мюзикла сохранила оригинальную музыку, сценарий и актерский состав. Над созданием киноверсии работала международная команда. Ее специальные показы с большим успехом состоялись в Южной Корее, где позже прошли гастрольные показы [4].

Продюсеры проекта Владимир Тартаковский и Алексей Болонин использовали различные методы для привлечения зрителя на постановку. Благодаря проделанной работе, сегодня мюзикл полностью опровергает феномен «культура отмены», направленный на попытки отмены русской культуры на мировой сцене. Спектакль является примером того, как русская культура и искусство могут привлекать и вдохновлять зрителей по всему миру. «Анна Каренина» - пример того, как можно удачно объединить в себе классику и современность, драму и романтику, красоту и талант. Если рассматривать мюзикл с продюсерской точки зрения, то трудно не согласиться, что была проделана колоссальная работа, которая активно выполняется и сегодня.

Если рассматривать аспекты продюсерской работы в работе над мюзиклом «Анна Каренина», то можно выделить два больших блока.

Во-первых, активное продвижение мюзикла и его «раскрутка» в различных СМИ и социальных сетях способствовало повышению спроса. Важно понимать, что премьерный показ никак не может быть конечным продуктом, над которым больше нет смысла работать. Наоборот, поддержка популяризации мюзикла - одна из главных задач, которую необходимо выполнять. Например, был создан официальный сайт мюзикла, где можно было узнать подробную информацию о составах, купить билеты, посмотреть трейлеры, фото и видео, а также оставить отзывы и комментарии, что является важным аспектом при продвижении постановки. Организация различных акций и событий для повышения лояльности и вовлеченности зрителей, такие как пресс-встречи с актерами, конкурсы, продажа сувенирной продукции, способствуют не только к увеличению продаж, но и прибыли за счет продажи не только билетов, но и другой продукции. Важно отметить создание целого приложения мюзикла, где за символическую плату можно слушать любимые партии в любом составе.

Во-вторых, важным фактором успеха мюзикла является маркетинговая стратегия. Продюсер должен определить целевую аудиторию и разработать эффективные каналы продвижения. Это может включать PR-кампанию, создание рекламных материалов и коллаборацию с известными артистами и блогерами. Активное использование социальных сетей также позволит достичь широкого круга потенциальных зрителей. Установление партнерства и сотрудничества заключалось в том, что продюсеры мюзикла сотрудничали с разными участниками культурной индустрии для расширения аудитории и рынков. Они заключали соглашения и договоры с театрами, кинотеатрами, спонсорами, СМИ и другими организациями и персоналиями. Одним из важных моментов в этом аспекте считается получение лицензии на постановку мюзикла в Южной Корее, где постановка стала первым российским мюзиклом, поставленным за границей. Для южнокорейской адаптации мюзикла были внесены некоторые изменения в сценографию, костюмы и акценты, чтобы сделать мюзикл более близким и понятным для местной публики, что говорит не только о высоком профессионализме, но и ответственности и любви к зрителю.

Стратегии продюсирования русского мюзикла на рынке зависят от множества факторов и могут быть разнообразными и комбинированными. Однако,

в любом случае, продюсер должен учитывать интересы и потребности аудитории, а также следить за качеством и оригинальностью своего продукта. Только так можно добиться успеха и популярности русского мюзикла на рынке музыкального театра [6, с. 208].

Список литературы:

1. Андрущенко, Е. Мюзикл и рок-опера в отечественном музыкознании 1980-х годов: к истокам исследовательской традиции (статья 1) [Текст] / Е. Андрущенко // Южно-Российский музыкальный альманах. - 2016. - № 4. – С. 86-92.
2. Боброва М.С. Отечественный мюзикл и рок-опера в контексте жанровых взаимодействий в музыке второй половины XX - начала XXI века [Текст] / М.С. Боброва // автореф. дис. ... канд. иск. - Ростов н/Д: РГК им. С.В. Рахманинова, 2011. - 22 с.
3. Гришко К.Л. Современная мюзикл-индустрия Франции: теория и практика [Текст] / К. Л. Гришко: дипл. раб. (БГУКиИ). - Минск, 2013. - 60 с.
4. Мюзикл «Анна Каренина» [Электронный ресурс] / Московский театр оперетты // URL: <https://karenina-musical.ru/?ysclid=lrfdke0bi210612445> (дата обращения: 17.03.2024)
5. Димитрин Ю.Г. Избранное в пяти книгах. Мюзикл [Текст] / Ю.Г. Димитрин. - СПб.: Лань, Планета музыки, 2016. - 276 с.
6. Смелянский, Д.Я. Дневник продюсера [Текст] / Д.Я. Смелянский. - М.: Изд-во ГИТИС, 2023.-238 с.