

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Гуманитарно-педагогический институт

(наименование института полностью)

Кафедра «Социология»

(наименование)

39.03.01 Социология

(код и наименование направления подготовки, специальности)

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)**

на тему Социальный феномен мюзикла: новые потребности и ожидания
аудитории

Студент

А. А. Алпатова

(И. О. Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

д-р социол. наук, доцент Е. В. Желнина

(ученая степень, звание, И. О. Фамилия)

Тольятти 2021

Аннотация

Объектом бакалаврской работы выступает социальный феномен мюзикла. Предметом исследования – новые потребности и ожидания аудитории в отношении социального феномена мюзикла.

Целью бакалаврской работы является изучение новых потребностей и ожиданий аудитории города Санкт-Петербург, ориентированной на музыкальный жанр – мюзикл.

Бакалаврская работа состоит из введения, двух глав (четырёх параграфов), заключения, списка используемой литературы и источников.

В первом параграфе первой главы рассмотрена социология театра и его аудитория в работах социологов и театроведов: А. Сохора, А. Н. Алексеева, Н. А. Хренова, Р. Г. Рабинович, Г. Дадамяна, В. И. Волкова, В. Дмитриевского и т.д., а также концепция Т. Адорно. Нами были выделены различные способы типологизации зрителей, различные подходы в оценке аудитории искусства. Также мы познакомились с трудом Э. Бентли и рассмотрели причины, почему люди ходят в театр.

Во втором параграфе первой главы был проанализирован театральный жанр – мюзикл. Мы рассмотрели его суть и его развитие, проследили как на этом жанре отражаются общественные настроения. Изучили в сравнении как ранее относились к жанру в России и в Америке.

В первом параграфе второй главы представлены результаты эмпирического исследования «Анализ новых потребностей и ожиданий аудитории мюзикла при помощи анкетирования».

Во втором параграфе второй главы на основе глубинного, фокусированного интервью описаны и проанализированы ответы 15 респондентов об их новых потребностях и ожиданиях в музыкальном жанре – мюзикл.

Оглавление

Введение.....	4
Глава 1 Теоретико-методологические основы изучения социального феномена «мюзикла»	9
1.1 Социология театра и ее аудитории в работах социологов и театроведов... 9	
1.2 Мюзиклы как зеркало общественных настроений	18
Глава 2 Качественные и количественные показатели современных потребностей и ожиданий аудитории мюзикла в городе Санкт-Петербург ...	26
2.1 Анализ новых потребностей и ожиданий аудитории при помощи анкетирования.....	26
2.2 Анализ новых потребностей и ожиданий аудитории при помощи глубинного интервью.....	48
Заключение	67
Список используемой литературы и используемых источников.....	69
Приложение А Рабочая программа эмпирического исследования.....	73
Приложение Б Инструментарий социологического исследования	78
Приложение В Таблицы распределения данных	82
Приложение Г Стенограмма интервью.....	88

Введение

Актуальность темы исследования. Театр как искусство исполнительское, подвижное, нефиксированное гибко реагирует на общественную температуру, он в большей степени, чем другие искусства, «резонирует» на нее и в этом своем видовом качестве занимает особое место в социальном функционировании, являясь тонким и чутким коммуникативным инструментом, своеобразным барометром и «фиксатором» общественных настроений, одновременно направляя эти настроения. Социальная жизнь спектакля – это его жизнь в публике, в ее оценках, в посещаемости или игнорировании его. Отношением публики определяется роль и место театрального спектакля в жизни общества.

В историко-культурном контексте театр правомерно рассматривать как художественный институт, осуществляющий важнейшую социокультурную коммуникативную миссию – полифункциональный диалог человека и общества. Коммуникативная функция театра, отвечающая природной потребности человека в живом, непосредственном общении, во многом определяет значение театра и как социального института и как вида искусства, в котором гражданское и эстетическое содержание времени воплощается в образе, в судьбе живого действующего человека.

Театр оснащает публику житейским опытом, общественно-значимыми ориентирами, системой ценностей, моделирует социальное поведение, эмоциональным воздействием способствует образованию социальной консолидации в принятии (или непринятии) определенных норм, идеалов и тем самым выполняет важную регулятивную роль в жизни общества, укрепляет его целостность, формирует в общественном сознании картину мира.

Осмысление социальной значимости общечеловеческих ценностей принципиально важно для оценки социокультурной ситуации, для

осмысления концепции личности, ибо именно общечеловеческие ценности определяют суверенность личности в общечеловеческой иерархии, создают условия для ее духовного и творческого развития. Такие условия могут быть созданы только с помощью влиятельных общественных механизмов, среди которых сценическое искусство, театр, сформировавшийся в ходе всей мировой цивилизации и оправдавший свое существование в истории человечества, занимает чрезвычайно важное место. В историко-культурном контексте театр правомерно рассматривать как художественный институт, осуществляющий важнейшую социокультурную коммуникативную миссию - полифункциональный диалог человека и общества [23].

Получив распространение как самостоятельный жанр во многих странах мира, в последние два десятилетия российский мюзикл значительно упрочил свои позиции и стал одним из знаковых явлений в отечественной музыкальной культуре. Жанр изначально нам чужой и далекий, сейчас развивается с каждым годом все интенсивнее и покоряет российские сердца.

Так же мюзикл – это искусство, где коммерция и творчество становятся неразделимыми частями. Потому что постановка этого жанра невероятно дорогая, и даже при наличии у создателя возвышенных намерений и желании привнести в мир что-то полезное, рассказать что-то важное и серьезное, все равно на первом месте из-за дороговизны постановки стоит цель окупить проект. В тоже время из-за своей развлекательной составляющей мюзикл является неотделимой частью массовой культуры, и для него не менее важен более широкий, социальный аспект, выражающийся в настроениях общества и в прослеживающихся в обществе тенденциях.

Все это делает успешность этого музыкального жанра очень зависимой от предпочтений аудитории, зрителей.

Поэтому очень важно для театров и театральных менеджеров понимать, что ставить в этом жанре, какие настроения витают в обществе, чего хочет публика, чего ей не хватает в мире, какие у нее идеалы, герои,

какие проблемы ее беспокоят, какие тренды и интересы сейчас в приоритете. Очень важно чувствовать время.

В связи с вышеизложенным, актуальность этой темы неоспорима, учитывая скудность литературы об этом жанре и крайне малое количество исследований. Не на что опереться и подчеркнуть информацию о вкусах и предпочтениях аудитории в этом жанре в нашей стране, как они развивались и какие сейчас. Если и проводятся какие-то исследования, то точно, отдельными продюсерами под свой проект, результаты которых не выносятся на всеобщее изучение. Поэтому каждое новое исследование в этой сфере на вес золота.

Степень научной разработанности проблемы. Изначально социологические подходы к театру начали складываться на рубеже XIX–XX веков, на этапе становления массового общества и развития гуманитарных наук, когда возникла потребность в осмыслении проблем социальных закономерностей развития культуры и искусства. Однако предпосылки социологической интерпретации сценического искусства можно найти в трудах мыслителей древних эпох, начиная с Платона и Аристотеля. Важное значение для понимания общественной роли театра в России XIX – начала XX века имели и критические труды В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова и других.

Основателем науки социологии о театре был М. Герман. В России его идеи нашли поддержку у театроведов А. А. Гвоздева, С. С. Мокульского и других. В мире идеи М. Германа развивали Г. Зиммель, Ф. Фергюссон, Д. Демарси, Ж. Дювиньо. Во второй половине XX века интерес науки к театру вырос, стали появляться исследования и интересные научные труды, которые создавали В. Н. Дмитриевский, Н. А. Хренов, Г. Г. Дадамян, А. Н. Алексеев, М. Каган, В. И. Волков и многие другие [12].

Непосредственно сам мюзикл сточки зрения социологии изучен очень мало, но музыковеды не раз обращались к исследованию этого театрального

жанра. Обращают на себя внимание труды, написанные в последние десятилетия исследователями Э. Ю. Кампус, В. Конен, Н. Федоровской, А. Сахаровой, Л. О. Монд. Наиболее полноценно проблематика содержания американских мюзиклов рассмотрена в работах Е. Андрущенко. Среди огромного массива англоязычной литературы выделяются труды С. Банфилда, Дж. Дири, В. Эверетта. Очень выразительна и значима работа Т. Адорно «Социология музыки». Однако, целый ряд вопросов еще ждут своей разработки.

Объектом исследования является социальный феномен мюзикла, предметом – новые потребности и ожидания аудитории в отношении социального феномена мюзикла.

Цель бакалаврской работы – изучение новых потребностей и ожиданий аудитории, ориентированной на музыкальный жанр – мюзикл.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- изучить теоретико-методологические источники анализа театра и театральной аудитории в социологии и театроведении;
- проанализировать феномен мюзикла в мире и в России;
- узнать предпочтения и ожидания у публики в городе Санкт-Петербург;
- проанализировать результаты исследования.

Теоретико-методологическая база исследования.

Социально-психологический подход (А. Сохор, А. Н. Алексеев, Н. А. Хренов, Р. Г. Рабинович и другие) позволит рассмотреть различия в восприятии искусства и типологизацию зрителей исполнительского искусства.

Структурно-функциональный подход (О.–Л. Монд) позволит рассмотреть взаимосвязь между мюзиклом, его составляющих и обществом.

Мюзикл рассматривается с точки зрения его приспособления к наиболее широкой системе.

Музыкально-социологическая концепция (Т. Адорно) позволит рассмотреть понимание музыки как искусства, выражающего дух времени.

Социокультурный подход (Г. Дадамян, В. И. Волков, В. Дмитриевский, А. Хренов и др.) позволит рассмотреть взаимообусловленность социальной и культурной сторон общественной жизни.

Гипотезы исследования.

1. Мюзикл перестает восприниматься как легкомысленный развлекательный жанр в России, возрастает его значимость среди театральных жанров, он становится зеркалом общественной жизни, начинает формироваться традиция;

2. Произошла эволюция зрителя – вырос уровень художественной компетенции зритель, вследствие чего произошло изменение художественных потребностей и акцент с внешней, рекреативно-развлекательной стороны произведения искусства перенесся на его содержательные, сущностные характеристики.

Методы исследования: анкетный опрос, глубинное интервью.

Эмпирическая база исследования. Для получения необходимой информации о новых потребностях и ожиданиях аудитории было проведено анкетирование (N=143) и глубинное интервью (N=15).

Апробация работы: Алпатова А. А. Современные потребности и ожидания аудитории мюзикла (по результатам социологического исследования в Санкт-Петербурге) // Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук: Международный электронный научный журнал. 2021. № 2(77). С. 12–17.

Структура бакалаврской работы. Работа состоит из введения, двух глав (четырёх параграфов), заключения, списка используемой литературы и источников, приложений.

Глава 1 Теоретико-методологические основы изучения социального феномена «мюзикла»

1.1 Социология театра и ее аудитории в работах социологов и театроведов

Как всякая общественная наука, социология театра развивалась по пути постепенного расширения представлений о предмете изучения, совершенствования понятийного аппарата и исследовательских методов, укрепления взаимосвязей со смежными науками.

Начавший в 1890-х годах исследовательскую деятельность в Берлинском университете Макс Герман как литературовед, в начале XX века приобретает известность в Европе как основатель нового направления науки о театре. Многие его работы посвящены сопоставлению реального, предназначенного для зрителей, пространства театра и театрального пространства-события. По мнению ученого, такой анализ дает возможность выявить как сходство, так и различия в исторических эпохах, в социальном контексте которых создавались различные театральные представления.

В России исходные теоретические предпосылки социологического изучения театра наметились в недрах классического русского театроведения, формирование и становление которого относится к 1910–1920 годам. Ученых заинтересовали особенности театра как публичного зрелища, как социально-психологического феномена массового общения. Деятельность драматурга, актера, музыканта, художника, режиссера, театрального продюсера начинает рассматриваться в связях и взаимовлиянии со зрителем как выразителем общественного настроения, носителем установок и ценностей массового сознания, в контексте социального бытия театра, его художественного производства и общественного потребления, в совокупности многообразных творческих и социальных коллизий и отношений.

Весьма примечательно, что, признавая исключительно важную роль публики в развитии современного социально-художественного процесса, идеологи нового искусства вместе с тем смутно представляли себе истинные вкусы, взгляды, установки публики и подчас достаточно произвольно их интерпретировали. Присвоив себе исключительные полномочия и права говорить от имени нового – пролетарского, рабочего, крестьянского, красноармейского зрителя, идеологи, по сути дела, претендовали на построение нового театра, исходя подчас из весьма приблизительных представлений о потребностях и ориентациях зрителя [21, 22].

Серьезно же подходить к науке «Социология театра» и проявлять основной интерес к социологическим проблемам искусства и, в частности, к изучению аудитории искусства ученые начали одновременно во всем мире только во второй половине XX века. Особенно сильно его можно наблюдать в 60-е годы. Вообще в это время произошел «бум» на театр, на социологию искусства и, собственно говоря, и на саму социологию театра, поэтому в статьях этого времени преобладали социологические вопросы направления.

Как раз в 60-х выходят работы основателя французской социологии театра Жана Дювиньо, в которых он исследовал социальную роль театра, а также такие интересные моменты, как сценическая игра, воображение и роль актера не только в представлении, но и в социуме, анализировал драму как социальную игру.

В отечественной истории социологии театра, так же, как и во всем мире, стал интенсивно изучаться в это время. Была даже создана научно-исследовательская группа «Социология и театр» при Ленинградском отделении Всероссийского театрального общества. Сотрудниками этой группы и другими социологами было проведено много исследований и написано множество интересных статей [23].

Очень интересна статья Н. А. Хренова, посвященная феноменологии суггестивных механизмов, действующих в коллективных формах

восприятия, и построенная на сравнительном изучении коллективного реагирования в процессе общения с искусством [25].

Также очень любопытна статья Ю. М. Барбой и Б. М. Фирсова, где они исследуют театральное сознание и фиксируют в нем противоречия, связанные с тем, что в сознании разных социальных групп и субкультур имеют место несовпадающий и даже конфликтующие между собой образы театра.

Такие социологи как А. Н. Алексеев, Н. А. Хренов, Р. Г. Рабинович и другие в своих статьях касаются специфики театрального общения, а также места театра в системе видов искусства. Своей задачей они ставят объяснение притягательности театрального зрелища для городской публики. По-настоящему эту притягательность можно понять, лишь имея представление о социально-психологических потребностях горожан. Объяснить контакты аудитории с театром, опираясь лишь на искусствоведческий подход, невозможно, как невозможно объяснить и социальные функции театра, остающиеся во многом латентными. Явными они становятся, если принимать во внимание социальную психологию городской общности, стихию общения в контексте городской культуры [7].

Невероятно большой вклад в развитие отечественной социологии театра вложил ныне живущий Дмитриевский Виталий Николаевич – доктор искусствоведения, профессор. С 1999 года профессор кафедры менеджмента сценических искусств ГИТИСа, где читает курс «Социология театра». В. Дмитриевский написал очень много социологических книг, научных обзоров и монографий: «Театр и зрители. Отечественный театр в системе отношений сцены и публики: от истоков до начала XX века», «Театр и публика. Опыт социологического исследования 1960–1970-х гг.», «Основы социологии театра. История, теория, практика» и многие другие.

В своих трудах профессор, анализируя разнообразный опыт социологических исследований, часть которых проводил он сам,

рассматривает взаимодействие молодежи и театра, зрителя в целом и театра. Ученый изучает аудиторию театра, факторы формирования зрительской аудитории, поведение зрителей драматических театров в сфере культуры, делает прогнозы театральной жизни [2, 10, 11].

Вообще одной из ведущих тем того времени стало построение зрительской типологии [5].

В изучении театральной публики большой вклад внес В. И. Волков. В одной статье, он вместе с Т. Н. Зудиловой, писал о дифференциации аудитории. Основой их подхода является тип ориентации на театр, прослеживаемый, в том числе, и в частоте посещения театров. В другой своей статье «Система «театр-зритель» как объект социологического исследования» он рассматривает взаимодействие публики и театра на примере падения популярности. Волков пишет, что «социолог практически всегда выходит за пределы коммуникации «художник – спектакль – зритель», в сферу социальной микро- и макросреды. Для него процессы творчества и восприятия предстают как специфические акты социального поведения, духовно-практической деятельности и субъективно-объективных отношений. В соответствии с этим театральная коммуникация «художник – спектакль – зритель» приобретает характер многоуровневой и сложносоставной системы. Происходит не только расширение объекта исследований, но и изменение угла зрения на него: социолог изучает, по образному выражению А. Алексеева «жизнь театра в обществе и жизнь общества в театре»»[8].

Очень интересно Волков рассматривает социологический подход к анализу театрального репертуара, который способствует решению комплекса творческих и организационных задач в практике конкретных театров и театра как института в целом. К ним относятся не только учет интересов и запросов малых зрительских групп, но и выбор наиболее эффективных средств идейно-художественного воздействия на публику, а также задача расширения

зрительской аудитории театра, привлечения к нему новых контингентов посетителей.

Социолог пишет, что проблема зрителя всегда являлась фундаментальным основанием социологической мысли об искусстве.

Как показывают социологические исследования, проведенные в различных регионах страны, уровень посещения театров в них существенно колеблется, что тесно связано с различиями в уровне театральной культуры, который складывается из многих компонентов – культурные традиции, творческий уровень труппы, репертуар, реклама, организационная и воспитательная работа со зрителями, пропаганда театральных знаний и т. д.

С проблемой посещаемости тесно связана реализация другой важнейшей социокультурной цели театра – обеспечение представительства в зрительской аудитории всех социальных групп советского общества. Это и расширение сферы влияния театра и проблемы наилучшей организации, гастрольных и выездных спектаклей, и вопросы организационно-массовой работы, и создание системы театрального образования.

По словам другого социолога Конева: «Публика – не простая совокупность людей, контактирующих с искусством, а определенная группа зрителей, объединенная пониманием произведения...», это «социальный орган восприятия и усвоения художественных идей...» [15].

Один из самых известных теоретиков и практиков театра Г. Дадамян классифицирует зрительскую аудиторию по частоте посещения театра [9]. Он выделяет три группы зрителей:

- редкие (частота посещения театра один раз в год и реже);
- активные (2–5 раз);
- постоянные (6 раз за сезон и более).

По мнению исследователя каждая группа формирует свой тип аудитории – случайную, зрительскую и театральную.

На более широком основании строит типологию публики другая группа авторов [6]. Они выделяют три основные группы характеристик театральной аудитории: социально-демографические характеристики «условий жизненной обстановки», куда относятся жилищные условия, характеристика дохода, структура досуга и пр. и характеристики отношения к театральному искусству.

В приведенных характеристиках не отмечено еще одно важное для типологизации публики основание – социально-психологические различия в восприятии искусства. Этот аспект более детально разрабатывался А. Сохором.

Сложность содержания понятия публика связана с многообразием форм художественной жизни общества. В качестве самостоятельного объекта анализа с известной долей условности можно выделить: публику конкретного художественного события (например, отдельного спектакля, концерта), публику цикла событий (фестиваля, гастролей, абонементов и т. д.), публику произведения, исполнителя, жанра или вида искусства (музыкальная публика, публика драматического театра, публика мюзикла и пр.), публику конкретного учреждения искусства. Все эти разновидности художественной публики имеют, по крайней мере, три общие характеристики:

- состав;
- художественное поведение;
- результат восприятия.

Говоря о составе публики, надо иметь в виду не только социально-демографические характеристики зрительских групп, но и степень их однородности и устойчивости. Характеристики художественного поведения публики включают в себя и мотивы интереса к произведению, и активность реакции в процессе восприятия, и готовность к сотворчеству между художником и зрителем и т. д. Результат художественного восприятия характеризует публику с точки зрения силы и устойчивости влияния

произведения искусства на художественное и социальное поведение зрителей.

Наконец, о публике можно судить еще по ряду признаков, связанных, например, с объемом ее художественного опыта и уровнем эстетической подготовки, а также с качеством художественного восприятия (глубина переживания, адекватность восприятия замысла художника и пр.).

Выдающийся мастер советской сцены Н. Акимов писал: «Лишь та театральная система сможет окончательно восторжествовать и вернуть современному театру полное признание зрителей, которая ... обращалась бы к привычкам и способностям восприятия, развившимся у зрителей наших дней, воспитанного в современных ритмах жизни...» [3].

Одним из принципиальных важных итогов работы группы «Социология и театр» была фиксация в репертуаре ленинградских театров 1970-х – начала 1980-х годов усиления ценностей массового восприятия и снижения значимости ценностей «высокой» культуры [20].

Беря во внимание то, что нашей целью является исследование музыкального театра – нельзя пройти мимо выдающегося труда Т. Адорно «Социология музыки». Ученый выделил различные типы слушателей музыки, структурировав типы по отношению к ней. В итоге у него получилось шесть типов. Первый – эксперт, вполне сознательный слушатель, от внимания которого не ускользает ничто и который в каждый конкретный момент отдает себе отчет в том, что слышит. Второй – хороший слушатель, псевдоэксперт, который тоже слышит не только отдельные музыкальные детали, он спонтанно образует связи, высказывает обоснованные суждения – судит не только по категориям престижа или произволу вкуса, но он не осознает – или не вполне осознает структурных импликаций целого. Третий – образованный слушатель, он много слушает, при благоприятных условиях просто ненасытно, он хорошо информирован, уважает музыку как культурное достояние, иногда как нечто такое, что нужно знать для того,

чтобы повысить свой вес в обществе: такое attitude простирается от глубокого чувства долга до вульгарного снобизма, однако развитие музыкального произведения не интересует его. Четвертый – эмоциональный слушатель – его отношение к музыке не такое неподвижное и стороннее, как у потребителя культуры, но с другой точки зрения он уходит еще дальше от объекта: слушание музыки становится для него по существу средством высвобождения эмоций, подавляемых или сдерживаемых нормами цивилизации, часто источником иррациональности, которая только и позволяет вообще что-то чувствовать человеку, раз и навсегда погруженному в рациональную машину самосохранения, такой подход не имеет почти ничего общего со структурой услышанного: функция музыки здесь – это по преимуществу функция высвобождения инстинктов. Пятый – рессантиментный слушатель – этот тип слушателя вместо того, чтобы избегать благодаря музыке того миметического табу, который цивилизация накладывает на его чувства, усваивает его в качестве нормы своего собственного отношения к музыке, его идеал – статическое слушание музыки, но благодаря своей статичности, неподвижности он платит дань все тому же фетишизму, против которого выступает. И шестой – джаз-эксперт [1].

Совершенно очевидно, что первостепенной целью театров, спектаклей, продюсерских театральных проектов является формирование вокруг театрального проекта общественного мнения и удовлетворение изменяющихся духовных и эстетических потребностей целевой аудитории.

Поэтому становится интересным главный вопрос – «А почему вообще люди ходят в театр?». И если опустить и не рассматривать более ходовые причины из разряда: чтобы хорошо провести время, чтобы презентовать определенный статус, чтобы почувствовать себя причастным, чтобы поучаствовать в коммуникации и пообщаться и т. д., то очень интересно будет рассмотреть труд Эрика Бентли «Жизнь драмы» и такое понятие как «Катарсис».

Катарсис – процесс высвобождения эмоций, разрешения внутренних конфликтов и нравственного возвышения, возникающий в ходе самовыражения (в том числе через искусство) или сопереживания при восприятии произведений искусства [19]. Более глубоко рассматривает катарсис современная психология, где катарсис понимается как особенный процесс, индивидуальный или групповой, в процессе которого высвобождается психическая энергия, происходит эмоциональная разрядка, способствующая уменьшению или снятию конфликта, фрустрации, тревоги посредством их вербализации (если рассматривать в контексте театра, то вербализация может происходить через персонажа, когда ты слышишь в словах другого свои мысли и чувства) или телесной экспрессии, ведущих к лечебному эффекту и лучшему пониманию себя.

Как сказала одна преподавательница Российского института сценических искусств: «Почему люди ходят смотреть трагедию? Почему я хожу смотреть Медею, которая, как известно, детей своих убивает? Я не хочу в жизни такой любви, из-за которой детей убивают. Но я хочу это пережить. Искусство – это та территория, где мне дают дожить то, что не дала первая реальность. И это не про эмоциональность и душевные порывы».

Об этом пишет и Э. Бэнтли в своей книге: «Комедия... так же, как и трагедия, представляется нам своего рода попыткой справиться с отчаянием, душевными муками, чувством вины и тревогой» [4].

Разумеется, зритель приходит на спектакль, чтобы хорошо провести время, развлечься, насладится, узнать что-то новое, но помимо этого в любом хорошем спектакле, даже на первом взгляде, легком, который цепляет и запоминается, есть драма. А у человека помимо потребности в развлечении, есть свои драмы и нереализованные, невысвобожденные чувства, эмоции и желания.

Вообще на протяжении всей истории человеку в его основной реальности не хватает любви, а еще человек всегда считает про себя, что он

больше того, что ему может дать первая реальность и что в нем больше способности любить, чем это реализуемо в жизненных реалиях. «Доживание» этих потребностей реализуется очень разными способами и театр выступает одним из главных.

Кроме этого, театр интересует только человек общественный, тем, кем он становится, выходя в большой мир. Театр своему зрителю рассказывает еще про то, что мир подл, он непрерывно меняется и ни на какую стабильность своего места человек рассчитывать не может, но театр также знает, что две с половиной тысячи лет при непрерывном изменении мира, при радикальных, иногда катастрофических переменах, человек находит в себе все новые и новые резервы для того, чтобы требовать себе место в мире и предъявлять свои права на это место.

Так что театр помогает человеку доживать, воскресать, преодолевать, и познавать себя.

«Подлинную надежду можно обрести, только испытав подлинное отчаяние – почти беспросветное и всепоглощающее в этой своей подлинности... комедия, исполненная мрачного уныния и заканчивающаяся несчастливо... трагедия, проникнутая комизмом, придающим картине еще более безрадостный вид, привлекательна для нас тем, что она предлагает нам ту единственную надежду, которую мы в состоянии принять. И если эта надежда не сулит нам вечной жизни в раю, она поддерживает нас в повседневной жизни, а это, ей-богу, не менее важно» [4].

1.2 Мюзиклы как зеркало общественных настроений

Мюзикл – музыкально-сценическое произведение, особый сценический жанр, где в неразрывном единстве сливаются музыкальное, хореографическое, драматическое, вокальное и пластическое искусства.

Именно такое синтетическое слияние дает мюзиклу необыкновенную динамичность. Раньше мюзикл называли музыкальной комедией, но сейчас это в корне не верно, потому что это более широкое, сложное и многогранное понятие.

Лучшие мюзиклы обладают тремя основными качествами:

- мозг – интеллект и стиль;
- сердце – искренняя и правдоподобная эмоция;
- смелость – смелость делать что-то творческое, новое и захватывающее и говорить о важном.

Основной критерий в мюзикле – это сама музыка, которая напрямую участвует в развертывании сюжетной линии. В разные десятилетия преобладали разные жанры, в наибольшей степени соответствовавшие настроениям американского общества: рок, поп-музыка, диско.

Характерной чертой многих мюзиклов стало решение серьезных драматургических задач и раскрытие серьезных жизненных тем и вопросов несложными для восприятия художественными средствами. На современном этапе, мюзикл – один из самых сложных и своеобразных жанров, в котором, в той или иной степени, нашли свое отражение чуть ли не все стили сценического искусства, существовавшие прежде.

Кроме того, мюзикл связан с развитием феномена массовой культуры: «Очень важной тенденцией, определяющей развитие массовой культуры во второй половине XX века, является масштабная экспансия мюзикла, воздействие которого на другие жанры музыкального театра было не раз отмечено специалистами» [27]. О мюзикле, как о синтезирующем в себе различные черты жанре, высказывается Т. Кудинова: «... двигаясь в общем потоке музыкальных средств, принадлежащих разным временам и разным жанрам, безбоязненно смешивая при этом легкое с серьезным, испытанное с открытиями, мюзикл стремится быть оригинальным, но одновременно хочет остаться общедоступным» [16].

А ведь массовый зритель легче воспринимает художественное произведение, основной функцией которого является именно развлечение, нежели произведение, заставляющее задуматься и глубоко осмыслить происходящее на сцене.

Мюзикл же действительно традиционно считается развлекательным жанром, этот момент и послужил развитию массовой культуры, но именно из-за этого до сих пор существует миф о том, что мюзикл – это исключительно легкомысленная вещь. Исток этого мифа в идее, что в развлекательном не может быть ничего серьезного, что в корне не верно.

У этого жанра действительно намного более легкая форма подачи, чем у многих других театральных жанров, но это все отнюдь не исключает того объективного факта, что это искусство служит своеобразным отражением общественной жизни. Вот почему в лучших своих образцах оно оказалось способно откликаться на актуальные вопросы, волнующие публику, нести в себе определенный заряд социальной критики, прогрессивных общественных идей [26].

В 1927 году, когда произошла революция этого жанра и мюзикл из «веселого и легкого действия» превратился в серьезный продукт, именно мюзикл «Плавающий театр» Джерома Керна и Оскара Хаммерстайна II, впервые заговорил о том, о чем никогда не говорили со сцены – об алкоголизме, агрессии, расизме. Этот спектакль впервые продемонстрировал, насколько важна в мюзикле именно история, а не только хитовая музыка [14].

Благодаря мюзиклу массовая культура приобретает форму глобальной психотерапии, имеющей общечеловеческое значение. Так что мюзикл XX века становится своеобразным «зеркалом» социальных идей и происходящих в обществе процессов, что выражается в изображении на сцене не только прогрессивных сторон современного общества, но в выставлении на показ таких проблем как потеря индивидуальности в толпе, проблема маленького

человека, проблема войн и социального неравенства, проблема невидимости меньшинств, отчуждение, апатия, почти невротическая идея о неполноценности личности без наличия у нее романтических отношений, вопросы протестов и бунтарства против старого и властного, проблема индивидуальности и многих других. В каждой постановке заложены некие системы ценностей, в основе которых лежат характерные особенности межличностной коммуникации и отношение к социальным структурам, например, вера в Бога, гендерные отношения, представления о красоте и моде, отношение к власти, семье и обществу, к какой-либо конкретной возникшей в обществе ситуации или актуальной тенденции [29].

Существует представление о музыкальном театре как об искусственной среде, которая наполнена ритуализированным поведением в области актерской игры и написания сценария. Правила этой игры принимают как актеры, так и аудитория. Таким образом, обычаи и традиции актерской игры в мюзикле являются экстраполяцией нашего взгляда на мир, выраженного в рефлексии современных мюзиклу проблем общества. Отражаемая в мюзикле система ценностей соотносится с ценностями, преобладающими в большей части общества, и даже более того, она подается в желательном для аудитории виде. По этой причине герои большинства мюзиклов конформны для большинства зрительской аудитории и всегда отражают идеалы своего времени и в целом музыкальный театр показывает публике то, какой она сама хотела бы себя видеть.

Главные герои в большинстве мюзиклов – это нормативные персонажи, которые отражают мейнстрим социального идеала для своего сегмента аудитории. Так, остроумный, циничный и ранимый Фредерик из мюзикла «Маленькая ночная серенада» (1973) отражает идеалы космополитической зрительской аудитории 1970-х. Роджер из мюзикла «Рента» (1996) является сознательным аутсайдером, отчаянно нуждающимся в любви, что соотносится с социальным идеалом аудитории рок-оперы, «жанра музыки

несогласия и восстания» [32]. Всем известная рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» совершила переворот как в жанре и музыке, так и в социальной среде, потому что в такой доступной всем форме, филигранно попала в волну общественного настроения и подняла очень смелые темы. Само обращение к такой теме в те времена тоже является само по себе очень знаковым и важным явлением. Потому что церковь тогда утрачивала своё влияние на людей, особенно на молодёжь. Хотя, стоит заметить, что с популярным тогда хиппи движением у церкви было очень много общего, и те и другие во главу угла ставили мир, добро и справедливость. Но, тем ни менее, были по разные стороны баррикад. А тут появление такой рок-оперы. Многие люди и в России в том числе, впервые открыли Евангелие и задумались о тех событиях. Те далёкие события предстали перед публикой как очень актуальные современные вещи. И подобное обращение к Священному Писанию стало очень важным шагом к этическому обновлению общества.

Конец XX – начало XXI вв. ознаменовали переход к современному мюзиклу, в котором можно выделить характерные признаки нынешнего состояния общества. Индивид не способен верно оценить окружающую действительность и определить свое место в стремительно меняющемся мире, чему способствуют изоощренные политические игры, информационные войны и рекламные технологии, представляющие черное белым и наоборот. Все это «придало жизни американского общества сюрреалистический оттенок» [30]. Поэтому в более современном мюзикле «Странная» (2003) характерной особенностью главного героя становится отход от нормы. Элфаба, главная героиня, будучи «странной» от рождения, т.е. обладая зеленой кожей, оказывается одаренной и чуткой личностью, которая несмотря на все трудности на ее пути, добивается признания.

В 2015 году на Бродвее вышел крайне политический и инновационный мюзикл «Гамильтон», который многие специалисты называют главным событием десятилетия, в первую очередь за музыкальную хип-хоп

составляющую и историческую значимость. Это история первого министра финансов США Александра Гамильтона на фоне реальных исторических событий: войны за независимость, основания и становления США. Это история о том, как бастард, сирота, родившийся на Карибском острове, прозябавший в нищете, стал героем и ученым мужем благодаря своему уму. Подобная история вдохновляет и цепляет аудиторию настолько, что уже много лет она не теряет популярность и по настоящее время идет с аншлагами на Бродвее.

Эстетические ожидания зрителя, который решил посетить ту или иную постановку мюзикла, включают в первую очередь соответствие стиля и определенной системы ценностей специфическому мировоззрению, соответствующему тому периоду, о котором рассказывает история, составляющая основу либретто [31]. Социальный идеал общества в мюзиклах вариативен и изменяется время от времени с трансформацией общества. Его изменения влекут за собой изменения в стиле актерской игры, сценографии, музыке и пр.

Таким образом, мюзикл – это жанр, который более всех других чувствует время и, благодаря на первой взгляд легкой подаче, может говорить с массовым зрителем о важных и серьезных темах. Но все равно миф об исключительной легкомысленности этого жанра до сих пор живет, особенно в России.

Из-за этого еще в 1970-х годах наметился разрыв между научным изучением сферы массовой культуры и информационным представлением о ней, который существует до сих пор. Причины этого разрыва достаточно ясны. С одной стороны, те феномены культурной практики, в которых снижен и упрощен художественный элемент, остаются вне поля исследовательского интереса музыковедения. Помимо этого, искусствоведческие дисциплины, в отличие от социологии, не владеют методиками анализа, которые позволили бы изучать систему массовых

художественных вкусов и предпочтений; специфичность художественных потребностей у непросвещенной аудитории; функции в культуре, которые выполняют феномены, основным назначением которых является организация сферы досуга; циркуляцию в информационном обмене художественных критериев и оценок, а так же их целенаправленное формирование; способы обретение творческой личностью в условиях поп-культуры значимости и весомости [13].

Вообще в целом отечественная литература о мюзикле довольно скудна, ее нет, и крайне мало исследований. Не на что опереться и подчерпнуть информацию о вкусах и предпочтениях аудитории в этом жанре в нашей стране, как они развивались и какие сейчас. Если и проводятся какие-то исследования, то точно, отдельными продюсерами под свой проект, результаты которых не выносятся на всеобщее изучение.

Однако все же что-то есть, например, в 2010 году была написана статья О.–Л. Монд «Изучение психологических особенностей восприятия мюзикла зрительской аудиторией и его прикладное значение», в которой рассматривалась мотивация американской и российской аудитории к посещению мюзикла и результаты тогда были неутешительные. «Несложно заметить, что российские и американские зрители показали существенно различающийся результаты. Так, отвечая на вопрос «зачем» они пришли в театр на мюзикл, российские зрители в подавляющем большинстве выбрали ответ «посмотреть яркое шоу» тем самым выразив свое отношение к мюзиклу как жанру, существующему в их представлении. Этому соответствует и ожидание «встречи со звездой», так как те шоу, которые российские зрители в большом количестве видят по телевизору или посещают в концертных залах представляют собой набор отдельных номеров популярных исполнителей. Американские зрители, для которых мюзикл является частью их национальной культуры, покупают билет на постановку в надежде увидеть интересную историю и услышать хорошую песню с

запоминающейся мелодией» [28]. Что опять же говорит о том, что жанр долгое время был чужим для нашей страны и не воспринимался серьезно.

Тем ни менее, за последние десять лет ситуация изменилась, появились достойные проекты на наших сценах. Активировались театры, например «Московская Оперетта» в Москве и «Театр музыкальной комедии» в Санкт-Петербурге, которые приглашают композиторов и режиссеров и создают уникальные отечественные мюзиклы, пользующиеся большой популярностью: «Анна Каренина», «Граф Монте-Кристо», «Граф Орлов» и другие. Стало все больше появляться отдельных энтузиастов-продюсеров, которые создают единичные интересные проекты с очень говорящим посылом. Знаменита продюсерская компания в Санкт-Петербурге «Makers Lab» и ее популярные проекты: «Мастер и Маргарита», «Демон Онегина» и т. д. И, конечно же, большой вклад в развитие мюзиклов в нашей стране вносит московский театральный продюсер Дмитрий Богачев, который покупает лицензии и ставит в Москве самые знаменитые мировые хиты: «Призрак оперы», «Мamma Mia!», «Бал вампиров», «Шахматы» и другие. Несколько лет назад он создал компанию «Московский Бродвей», у которой большие и амбициозные цели.

Из всего вышеописанного следует вывод, что мюзикл в России не умирает, а наоборот набирает обороты, поэтому очень важно отслеживать настроения общества, аудитории и понимать, что ей нужно.

Глава 2 Качественные и количественные показатели современных потребностей и ожиданий аудитории мюзикла в городе Санкт-Петербург

2.1 Анализ новых потребностей и ожиданий аудитории при помощи анкетирования

Мюзикл наделяется свойствами быть одновременно частью массовой культуры, шоу-бизнеса и высокого искусства. В своём коммуникативном поле он объединяет черты несовместимых, на первый взгляд, музыкальных направлений. По содержательному наполнению этот жанр далеко ушел от легкомысленных сюжетов и поверхностных смыслов. Также жанр обладает большой разнообразностью во всех художественных проявлениях и он до сих пор не совсем родной для русских людей, что в контексте полного отсутствия качественных исследований на эту тему усложняет понимание того, что же хочет видеть русский зритель в этом жанре на сцене.

В новой парадигме часто оказывалось недостаточно и того стандартного набора информации, которую была готова предоставить театрам социологическая наука. Так, например, социальный состав и гендерные соотношения в зрительской аудитории, частота посещения театра и даже мнение зрителей о конкретных спектаклях – безусловно, очень важная информация для формирования репертуарного предложения, совершенствования работы организаций искусства, но она мало что дает для понимания закономерностей потребительского поведения, прогнозирования характера реакций публики на те или иные художественные или маркетинговые акции. А это понимание очень важно при создании мюзикла, потому что создание такого продукта – это, все чаще проектная история, чем история театральных организаций, хотя последние, без сомнения, тоже существуют, как и специализированные в виде музыкальных театров, так и

обычные драматические театры, имеющие в своем репертуаре музыкальные постановки [17].

Поэтому создателям искусства для взаимодействия со своей публикой нужны конкретные механизмы обратной связи, обеспечивающие понимание зрителя не столько в качестве социально-культурного феномена или объекта культурной политики, но, прежде всего, как потребителя, за свободное время и деньги которого каждая организация культуры и искусства, каждый продюсер борются на рынке художественных благ [24].

Несмотря на очевидные успехи в развитии жанра в России, сегодня имеются весьма приблизительные представления о том, как концептуализируется аудитория мюзикла в новой социокультурной ситуации, чего хочет зритель и каким образом он ведет себя в пространстве культурной жизни в нашей стране. Социально-культурные изменения последнего десятилетия и кратное увеличение производства мюзиклов привели к важным для развития этого искусства структурным переменам в аудитории. Поэтому наше исследование направлено на то, чтобы познакомиться с аудиторией этого жанра, понять, что ее привлекает, что отталкивает и какие мюзиклы вообще она хочет видеть.

В качестве первого метода исследования было выбрано анкетирование. Объектом исследования являются жители г. Санкт-Петербург. Всего в опросе приняли участие 143 человека: 113 жителей Санкт-Петербурга, 18 жителей Москвы и 12 жителей других городов. В исследовании мы учитывали ответы всех респондентов, так как несмотря на то, что небольшая их часть проживает в других городах, некоторые любители жанра специально приезжают на мюзиклы в столицы. А так как анкета была размещена в месте, где концентрация целевой аудитории максимальная, то мы предполагаем, что в ней почти полностью исключено наличие ответов случайных лиц. Анкета была размещена на официальной странице ВКонтакте Государственного

театра музыкальной комедии, который является одним из основных создателей мюзиклов в России. Данные по массиву приведены в приложении.

Из социально-демографических характеристик стоит отметить, что ожидаемо большая часть респондентов женского пола (93 %). Примерно одинаковое количество опрошиваемых от 18–35 лет (38 %) и от 36–50 лет (40 %), от 51 года и старше – 19 % опрошиваемых и всего лишь 3 % до 18 лет.

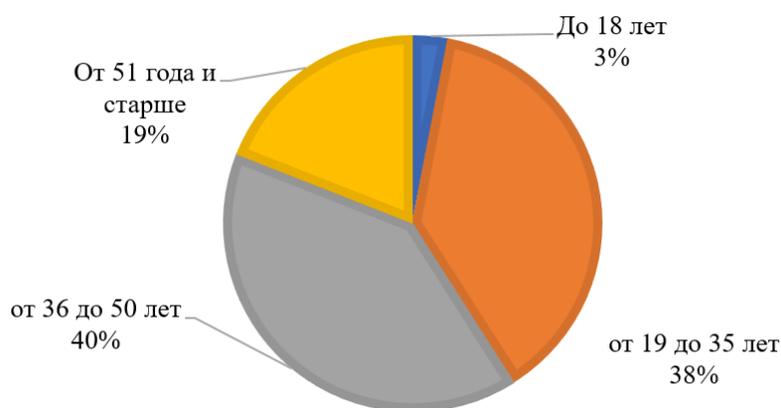

Рисунок 1 – Возраст респондентов

Из них у 79 % имеется высшее образование, у 12 % среднее профессиональное, 6 % с неоконченным высшим и только 3 % имеют только основное или среднее общее образование.

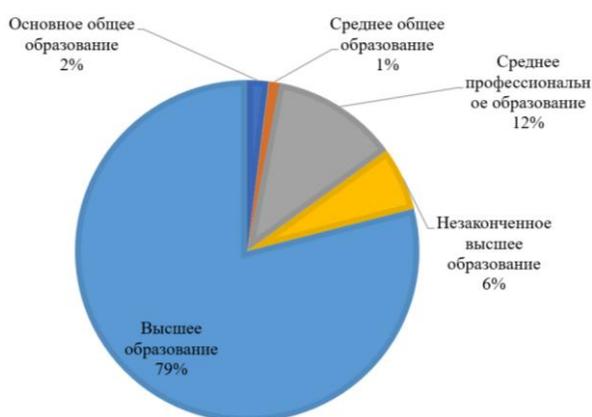

Рисунок 2 – Уровень образования респондентов

Что еще раз подтверждает тот факт, что театр предпочитают в качестве досуга, в основной своей массе, образованные люди.

Первой задачей исследования было выявить основные предпочтения аудитории на основе уже просмотренных спектаклей.

Для этого первым вопросом, чтобы отсеять случайных людей, мы узнали смотрят ли наши респонденты мюзиклы. 72 % опрошенных ходят на мюзиклы, 27 % не только ходят, но и смотрят онлайн, 1 % опрошенных не ходят, но смотрят онлайн и 1 % не смотрят мюзиклы. Получается, что случайным оказался 1 человек.

Следующим вопросом, чтобы узнать степень насмотренности респондентов, мы спрашивали, как часто они ходят на мюзиклы. 39 % ходят несколько раз в месяц, 31 % ходят 2–4 раза в полгода, 15 % ходят эпизодически, но не реже одного раза в полгода, 13 % 1–2 раза в год и 2 % ходили всего лишь 1–2 раза в жизни. Можно предположить, что больше половины опрошиваемых действительно любители жанра и имеют хорошую насмотренность, а чуть больше четверти опрошенных предпочитают интеллигентные выходы в свет несколько раз в год и присутствует вероятность, что им не особо важно на какой жанр идти. Поэтому следующим похожим вопросом мы решили конкретизировать этот момент и спросили у респондентов как часто они ходят в драматический театр. Несколько раз в месяц ходят 9 % аудитории, 2–4 раза в полгода ходит 21 %, эпизодически, но не реже 1 раза в полгода – 19 %, 29 % опрошенных ходят 1–2 раза в год и 15 % смотрели драматический спектакль 1–2 раза в жизни, 7 % затруднились с ответом. В результате данных вопросов и при анализе ответов можно сделать вывод, что 9 % это люди театра, которые в равной степени смотрят и драму и мюзикл и их экспертность в театральной жизни в целом очень высокая, а 30 % опрошенных это чисто любители такого жанра как мюзикл, которые отдадут в первую очередь предпочтение именно ему. Так же можно увидеть, что 15 % смотрели драму всего лишь пару раз в жизни и это

на 13 % больше, чем такой же ответ о мюзиклах. Это говорит о том, что люди, сами по себе далекие от театра, все же если и идут в театр, то чаще в музыкальный. Остальные респонденты, это образованные люди, которые стабильно несколько раз в год ходят в театр и в драматический, и в музыкальный либо наравне, либо, и это большая из оставшейся части, в драматический чаще, но про мюзикл не забывают.

Рисунок 3 – Распределение ответов респондентов на вопрос о частоте посещения мюзиклов и в драматических театров

Далее мы спросили респондентов, в какой театр они ходят чаще всего, потому что проекты разных театров различаются по своим художественным воплощениям. 87 % опрошенных выбрали Театр музыкальной комедии, 3% выбрали театр ЛДМ и 1 % театр Буфф, Мюзик-Холл не выбрал никто. Так же 9 % предложили свои варианты, среди которых были следующие: несколько зрителей отметили московских создателей (МДМ, Театр оперетты, Продюсерский центр Stairway, Театр мюзикла), некоторые подтвердили, что они из маленьких городов и выбирают специально в столицы на спектакли, был вариант, что во все 4 театра ходят одинаково, некоторые отметили, что смотрят все в записи: «Бродвейские и Вест Эндовские постановки, русский

мюзикл «Последнее испытание» и вообще все, что доступно в записи и трансляции». Была эмоциональная характеристика театров, которые не выбрали «Театр Мюзик Холл показывает постановки местного производства, качество оставляет желать лучшего. ЛДМ – это катастрофа. Как поется в одной песне «я его слепила из того, что было». Все мюзиклы заканчиваются одной и той же финальной песней из мюзикла «Мастер и Маргарита». Со слов продюсера – это их концепт. Представьте если бы такой концепт был у Энтони Ллойда Уэбера».

Следующим блоком открытых вопросов мы узнавали у аудитории об уже просмотренных мюзиклах и впечатлениях о них. Вот что выяснилось.

Сначала был вопрос о том, какой последний мюзикл респондент смотрел и какие его впечатления.

28 % респондентов последним просмотренным спектаклем назвали «Мисс Сайгон», что неудивительно, так как он вышел недавно, его премьера была в декабре 2020 года. Треть из этих ответов положительные, зрители отмечают музыкальную составляющую, декорации, голоса актеров и их актерскую игру, символичность, свет, спецэффекты, называли даже техническое оснащение и современные возможности сцены. Оставшаяся часть ответов была неоднозначной, респонденты хвалили игру актеров, но говорили, что сюжет им не близок, кому-то в целом не понравилась история – «не трогает за душу», кому-то показалась скучной, были недовольные определенными артистами, не подходящими на их взгляд на роль, не один раз отмечали самую первую сцену – говорили, что она слишком затянута, что в целом не по душе такая откровенность и вульгарность в спектакле (мюзикл начинается со сцены борделя во время войны во Вьетнаме), также опрашиваемые отмечали, что им не по душе перевод текста и арий: «криво ложится на слух и страдает банальностями и невыразительными оборотами», часть отмечали, что в мюзикле в принципе нет запоминающихся арий и что музыкальный материал однообразный, нет психологической динамики: «..

зрителя слишком настойчиво и тягостно склоняют в сторону эмоционального восприятия происходящего, что в определённый момент вызывает отторжение. Специфика музыки также имеет значение - красивая, но пафосная, что вкусово подходит не всякому зрителю. Пожалуй, эмоционально «пробьёт» и неопытного зрителя, и тонко чувствующего, но при этом пищи для пытливому уму в спектакле маловато – всё слишком в лоб и недостаточно проработано в тонких моментах». Также были комментарии, что мюзикл понравился, но желания пойти на него еще раз не возникает, в отличие от других. Следующим мюзиклом по частоте упоминания в ответах на данный вопрос был спектакль «Джекилл и Хайд», его выбрали 12 % опрошенных. Почти все ответы положительные, зрителям понравилось все: сценография, сюжет, музыка, игра оркестра, декорации и костюмы, артисты, танцоры. Звучали такие эпитеты как «бесподобный», «красивейшая музыка», «восхитительные костюмы» и т. д. Единственное, что отметили зрители из не очень понравившихся моментов – сюжет для кого-то показался мрачноватым и кто-то возмутился слабой прорисовкой одной из женских ролей. Далее по 9 % набрали мюзиклы «Граф Монте-Кристо», «Девчонка на миллион» и «Канкан», по 4 % «Карамазовы» и московские «Шахматы», а все остальные 28 вариантов были почти единичными. Положительные характеристики в целом все одинаковы и похожи между собой, из интересных положительных замечаний можно выделить: «грамотная режиссура», «сильная энергетика», «лаконичный», «помимо игры актёров и музыки, очень важна смысловая нагрузка. Люблю «копаться» в психологии героев», «драматическая игра великолепна, музыка проникает до глубины души», «легкий светлый добрый сюжет», «Являет собой отличный пример спектакля сложной проблематики в привлекательной форме. И послевкусие философского плана ценнее, чем развлекательная сторона, которая, впрочем, также на высоте», «У пьесы очень хороший язык и в прозаической форме, и в музыкальных номерах, что особенно ценно для зрителя, обращающего

внимание на качество текста», «Потрясающая история, пронзительная. Каждый спектакль открывает новые грани в характере персонажей», «Такое воодушевление после этого мюзикла – что он по Пушкину, по нашей классике!». Интересные моменты из негативных комментариев следующие: «Не понравилась затянутость финальной сцены», «тягомотный, не понравилась растянутасть», «странная хореография, будто персонажей кукловод дёргает за ниточки; не увидела «химии» между главными героями», «Не нравится переработанный сюжет с добавлением мелодраматического бреда», «качество звука/работа звукорежиссера, оркестр забивал солистов, вокал солистов оказалось невозможно оценить, как и красоту многоголосных арий», «Не хватает продуманной истории и мотива героям», «Отношение к зрителю со стороны администрации отвратительное», «не понравилась грубая лексика в одном из моментов».

Благодаря следующему вопросу мы узнали, какой мюзикл из последних просмотренных оставил самое сильное впечатление и почему. Наибольшее количество ответов было отдано мюзиклу «Джекилл и Хайд» (17 %). Помимо того, что опрашиваемые отмечали профессионализм и качество всех творческих единиц и в особенности игру главного героя в исполнении Кирилла Гордеева, сюжет, красивую музыку, зрелищность, драматургию, декорации, сильные голоса, силу и мораль истории, балет, мы выделили некоторые наиболее характерные формулировки ответов: «Каждый раз заставляет задуматься о смысле жизни и произвести переоценку жизненных ценностей и убеждений», «Мюзикл, на мой взгляд, имеет очень сложные вокальные партии и требует от артистов полной самоотдачи. Играют то, что называется «на разрыв аорты». Трансформация главного героя из учёного, интеллигентного человека в звероподобного монстра потрясает до глубины души», «Невероятная музыка, невероятные актеры и невероятные голоса! Превращение Джекилла в Хайда – кажется, мы не дышали», «Сильная неоднозначная история». Далее 11 % аудитории

отметили мюзикл «Мисс Сайгон». В основном зрители отмечали сильную и эмоциональную историю, которая трогает и вызывает «эмоциональное потрясение». Потом 10 % опрошенных отметили мюзикл «Бал Вампиров». Это интересный момент, потому что данный мюзикл не идет на сценах России с лета 2019 года. Поэтому, либо он оставил настолько сильное впечатление, что последующие просмотренные за 2 года спектакли не смогли затмить его, либо просто это процент тех зрителей, которые ходят в театр пару раз в год, поэтому вспомнили этот спектакль как один из самых ярких и масштабных. Следующими мюзиклами, которые набрали по 8 %, стали «Шахматы» и «Карамазовы». Опрошенные описывают их такими красочными комментариями: «Это грандиозная постановка, поражающая масштабом и уровнем сложности», «Интересная, известная и очень эмоциональная постановка, история, которая запоминается, не банальный сюжет», «Потрясающее сочетание супер-голосов, сильнейшей актерской игры, замечательной музыки и умных текстов!», «При минимуме декорации и костюмов так зацепить музыкой и подачей», «Фантастические тексты, музыка, минимализм в декорациях», «Текст и музыка как идеальное попадание в Достоевского». Далее от 6–4 % зрители выбрали «Белый. Петербург», «Граф Монте-Кристо», «Бал воров» и «Последнее испытание»: «Превосходная режиссура, уважительное отношение к литературному первоисточнику, блестящая игра актёров, сильнейшая подача исторических событий той эпохи, глубокий смысл сюжета постановки, очаровательная музыка. Это, наверное, самый «петербургский» спектакль из всех музыкальных спектаклей нашего города», «Это очень сильный спектакль, актуальный и для нынешней обстановки в мире», «Поднимает достаточно серьёзные вопросы и заставляет задуматься», «Он кажется легким по восприятию, но пронизан глубоким смыслом», «Актуальная вечно тема – люди играют роли, скрывают эмоции, теряя себя. Тема непростая, но подана очень деликатно, чтобы ты задумался, но не загружился мыслями «а сам-то

ты, как живёшь», «Феерия музыки, разнообразной», «Ценен музыкальной составляющей: музыкальная партитура не только приятна на слух, легко запоминается и вовлекает в действие, но и кажется вполне самобытной, не просвечивая всевозможными мелодическими заимствованиями, хотя стилистически отсылки вполне читаются и добавляют смысловых оттенков. Также привлекает философский посыл произведения и качественные актёрские работы», «Зацепило тем, что это не развлекалочка, а произведение, ставящее перед зрителем множество вопросов и заставляющее искать на них ответы. Мораль, этика, человеческая душа, служение, самопожертвование, предательство – и это только малая часть тем, затронутых в мюзикле», «История на разрыв, чувствовала боль и опустошение, но при этом абсолютно влюбилась в эту историю», «Любимо в первую очередь за высокого уровня работу либреттиста – на данный момент это пример едва ли не самого сильного с литературной точки зрения либретто. Тема и проблематика также задают высокий уровень. Изобретательная, основанная на символизме режиссура, прекрасное исполнение сложных вокальных партий и высокий актёрский уровень также помогают этому спектаклю попасть в безусловный топ». Остальные указанные мюзиклы по большей части представлены единичными вариантами, среди которых и российские постановки и зарубежные, просмотренные онлайн. Интересен момент, что сильное впечатление не всегда положительное, встретились такие варианты: «Впечатлила работа Демона, не произнося ни слова, он выражал мысль языком тела. Впечатлило использование экрана, вместо декораций, в сочетании с небольшими декоративными элементами. Все остальное было ужасно, начиная от сюжета, заканчивая написанной для мюзикла музыкой» и «Впечатлилась несхожестью с книгой». Отдельно респонденты выделяли не мюзиклы, а артиста Ивана Ожогина, что ходят не на истории, а на его впечатляющие игру и голос.

Последним открытым в этом блоке вопросом мы узнавали, какой мюзикл у респондентов самый любимый из всех и почему.

Почти половина всех опрошенных (43 %) самым любимым мюзиклом назвала «Бал вампиров». Очень много комментариев о том, что именно этот мюзикл стал первым, именно он открыл мир музыкального театра и что именно с него началась любовь к жанру. Зрители отмечают, что ходили на него множество раз, кто 4, кто 8, кто 13, кто с Урала постоянно на него приезжал, а кто до сих пор в онлайн постоянно пересматривает и мечтает опять увидеть на сцене. «Потому что это самый яркий и красивый мюзикл», «Очень пристально отношусь к декорациям, костюмам, актёрскому составу, либретто. Самое главное это эмоции бьющие через край и не дающие спать ночью», «Костюмы, актёры, их голоса, декорации - всё было на высоте!!! Я была в восторге, да и сейчас, когда вспоминаю, то с восхищением!!!», «Постановка красива визуально, сложна технически, яркие персонажи, интересная история, прекрасный музыкальный материал», «Потрясающие сюжеты, музыка. Самое что впечатляет это живой звук музыкантов», «Сатирическая история, которая показывает сильные и слабые стороны людей. Отличный каст. Музыка и вокальное исполнение выше всяких похвал», «Потому что это было ярко, масштабно, красиво, принесло много новых знакомств и положительных эмоций. Этот мюзикл помог пережить период потери близкого человека», – и еще несколько десятков таких же эмоциональных и живых комментариев оставили респонденты.

Следующим по популярности любимым мюзиклом стал «Джекилл и Хайд», чуть больше четверти опрошиваемых (27 %) выбрали именно его. «В этом мюзикле я нашла очень много отражения своих внутренних эмоций и переживаний, которые в последствии были пересмотрены и изменены», «Стройная линия сюжета. Потрясающая музыка. Великолепная игра актёров, как солистов, так и второго плана. Каждый раз просмотра как первый, до мурашек и озноба)))», «Интереснейший сюжет. Опять же уникальная

актёрская команда и очень выразительная, запоминающаяся музыка», «С этого мюзикла я открыла для себя мюзиклы как жанр. Он такой динамичный, захватывающий! И про любовь, и про добро и зло, и про самоотверженность, и дружбу и про власть. Мне кажется он и сейчас очень актуальный. А какая игра актеров, арии, музыка, костюмы. Каждый раз что-то новое для себя нахожу. И спецэффекты! Взрыв огня, кровь от пореза ножом. Сцена перевоплощения, когда один актер под музыку исполняет сразу две противоположные роли!», «Потому что это шедевр. Это не описать словами», «Сочетает в себе все: качественную постановку, шикарных и любимых артистов с великолепными голосами, зрелищность, увлекательный сюжет, драматичность, декорации, великолепную музыку и запоминающиеся арии». Здесь тоже не раз встретились комментарии, что этот мюзикл был первым и открыл жанр.

Далее по 6 % набрали мюзиклы «Нотр Дам де Пари» (оригинал) и «Граф Монте-Кристо», не один раз упоминали «Последнее Испытание», «Призрак оперы», «Бал Воров», «Чаплина», «Норд Ост», «Шахматы», «Канкан», «Карамазовых», «Мастер и Маргариту», «Белый. Петербург», «Ромео и Джульетту», «Кошек» и «Отверженных». Были еще различные единичные варианты. «Потрясающая подача, впечатляет драматическая составляющая, великолепны игра и вокал артистов», «В нем есть всё – интересная история, шикарная музыка, талантливые актеры, зрелищность», «определенное новаторство и в то же время классический подход, сложная сценография, хореография, декорации. Я – противник минимализма и графики, проекций на сцене», «поскольку мне интересен роман, и я люблю творчество актеров из мюзикла», «его все чаще называют мюзиклом, но это не совсем так. Это самый потрясающий из всех музыкальных спектаклей, которых я когда-либо видела. Он просто меняет людей, выворачивает душу на изнанку», «Потому что это гениальная музыка», «На этих актеров ходишь не только за смыслами и прекрасным исполнением, но и за эмоциями,

стоппроцентной вовлечённостью в действие. С ними мюзикл превращается в драм. театр».

Подводя итог к этим трем открытым вопросам, можно сделать следующие выводы:

Для зрителей очень важна содержательная сторона мюзиклов. Наиболее развернутые и яркие комментарии спровоцированы именно глубиной постановок. Люди любят истории, которые заставляют их задуматься о важных вещах, о себе, о своей жизни. Истории, где люди могут увидеть себя и свои переживания, где злободневные, вечные, волнующие каждого вопросы.

В тоже время в мюзиклах большинство предпочитают зрелищность, масштабы постановки, ее яркость: красивые декорации, костюмы. Именно эти достоинства чаще всего отмечали в своих любимых мюзиклах опрошиваемые.

Разумеется, музыкальная составляющая, что ожидаемо, так же крайне важна. Сама музыка, ее качество и красота, выразительность, ее незаурядность и особенно живое исполнение, а также сильный вокал, запоминающиеся арии – все это является основополагающим, а плохая звукорежиссура, плохо настроенный с технической точки зрения звук могут очень сильно испортить впечатление от постановки, несмотря на все ее остальные достоинства.

Впечатление от постановки могут сильно испортить даже не связанные с искусством вещи, такие как недружелюбный обслуживающий персонал в учреждениях культуры, где идет спектакль, ее администрация, а так же сам зал, его комфортность.

Люди довольно негативно относятся к сильному искажению сюжетов книг, когда по ним ставятся постановки.

Еще один интересный факт – оказалось, что зрителям очень важен текст либретто, они замечают и примитивность рифмы, и упрощенность.

Очень ценят глубокий проработанный, наполненный смыслами и богатством русского языка текст.

Актерская игра имеет огромное значение. Многие зрители отмечают, что драматическая игра для них значима не менее музыкальной составляющей. Респонденты отмечают и проработанность персонажей, и продуманность характеров, и актерскую игру и способность актеров эмоционально вовлекать в действие, и, конечно же, их голос. Так же сохраняется известная тенденция, когда зритель является поклонником актера и ходит на все его спектакли, приходит ради него. Многие опрошиваемые отмечали отдельных артистов.

Закончили мы блок вопросов о просмотренных и любимых мюзиклах оценкой качества просмотренных в целом спектаклей в Санкт-Петербурге. 70 % респондентов выбрали наивысшую оценку «5», 26 % выбрали «4» и 4 % опрошенных оценили качество в «3» балла. Ниже позиции не выбрал никто.

Далее мы стали интересоваться общей мотивацией аудитории, причинами по которой они выбирают в качестве досуга просмотр именно мюзиклов. Можно было выбрать до трех включительно вариантов ответа.

И первым вопросом мы спросили, чем привлекает респондентов исследуемый театральный жанр. 70 % набрал ответ «Потому что это 3 в 1 – совокупность театра, музыки и хореографии, которые дают сильный эффект», 60 % и второе место занял ответ «Привлекает музыкальная составляющая: песни и их исполнение, музыка», 57 % и третье место отдано ответу «Нравятся определенные артисты, их таланты». Далее 35 % получил ответ о зрелищности, 28 % – «насыщенный, интересный сюжет и история» и потом по нисходящей ответы: «нравится разнообразие в жанре» (14 %), «нравится драматургия в мюзиклах» (8 %), «привлекает разговор на важные и серьезные темы через простую подачу» (6 %). Любопытно, что вариант ответа «привлекает тем, что он простой и понятный, можно отдохнуть и расслабиться при просмотре» набрал наименьший процент (3 %). Так же

интересны два похожих варианта ответа, которые респонденты написали в свободном окне для собственных предложений. Оба ответивших высказали похожую мысль: «Музыка как выразительное средство может помочь провести зрителя через множество смыслов, в том числе сложных и неоднозначных, при этом раскрывая те трудности, которые порой недоступны неопытному зрителю в драме».

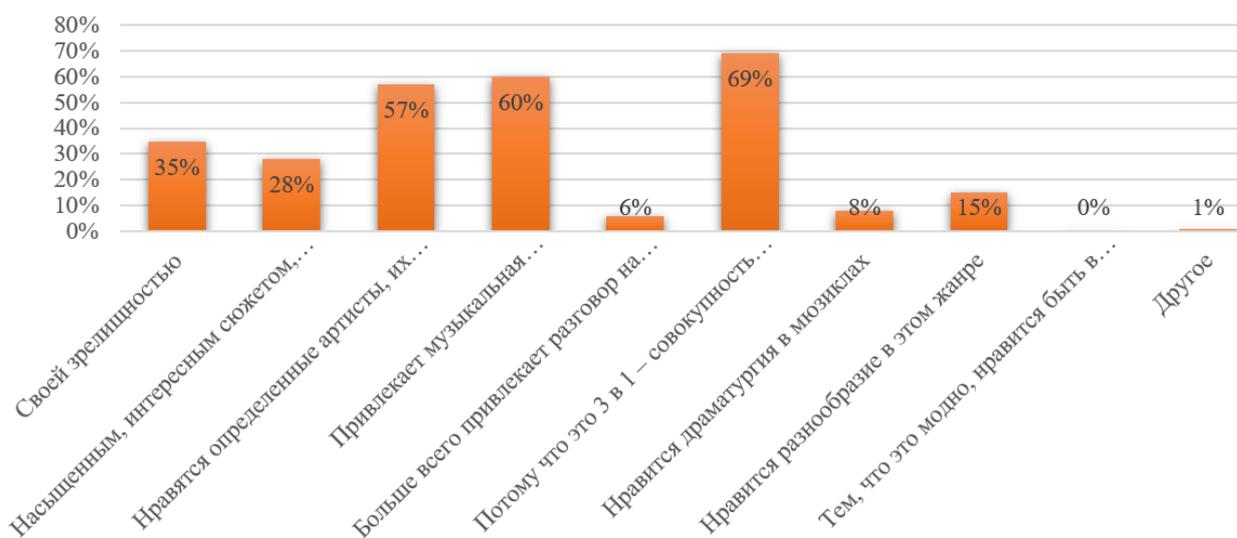

Рисунок 4 – Факторы привлекательности для респондентов жанра «Мюзикл»

Вторым вопросом, на первый взгляд похожим на предыдущий, но по факту более глубоким, мы спросили зрителей, а что они в первую очередь ценят в мюзикле. 58 % выбрали творчество актера, почти одинаковое количество набрали ответы «атмосфера» (50 %) и «зрелищность» (49 %). Далее 30 % набрал ответ про вдохновение, люди ценят ту энергию, что пробуждает в них просмотр музыкального спектакля. 25 % и 24 % набрали ответы «историю» и «творчество постановщика». 14 % ценят содержательные и сущностные характеристики, 8 % оформление и 7 % игру интеллекта. Ценность эксперимента в этом жанре измерилась всего лишь в 2 %. 13 % предложили свои варианты среди которых большинство говорили о музыкальной составляющей: «Способность композитора ярко передать музыкой то, что сложно выразить словами порой», – некоторые упоминали

хореографию и вокал и были ответы про смыслы: «Игру смыслов и ту эмоциональную и умственную работу, которую он рождает», «Мюзикл должен заставлять думать и даже если он забавный и смешной, всегда должно быть что-то, что зритель должен осмыслить, понять и услышать несказанное».

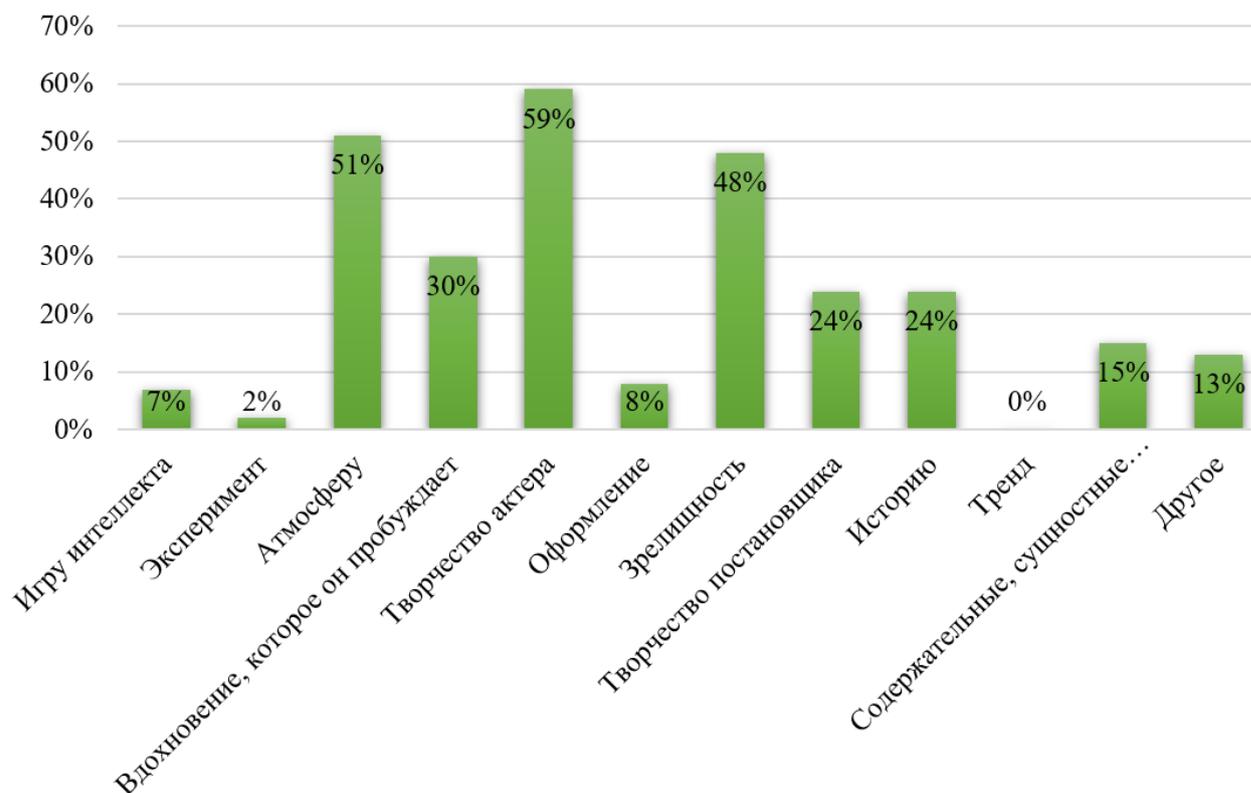

Рисунок 5 – Аспекты ценности для респондентов жанра «Мюзикл»

Третьем вопросом мы поинтересовались, что может больше всего оттолкнуть аудиторию при просмотре спектакля. Самый большой и почти одинаковый процент набрали ответы «обилие пафоса и вычурности» (62 %) и «вокальное исполнение» (61 %). Дальше почти в два раза меньше ответы «музыка» (34 %) и «сюжет» (31 %), 27 % набрал ответ «слишком простая подача». 6% набрали ответы «костюмы», «хореография» и «слишком сложная подача». Наименьшее, что может оттолкнуть зрителя – декорации (4 %). 15 % ответов респонденты предложили сами и среди них были такие интересные варианты: «Несоответствие артиста той роли, которую он

исполняет», «попытка угодить публике в ущерб мюзиклу (полуголый кордебалет, тупые современные шутки, современное либретто к классике)», «нарушенный темп ритм спектакля. Когда это отдельные несвязанные музыкальные номера», «чрезмерная опошленность, нецензурные слова». А так, зрители, в большинстве своем, отмечали, что их может оттолкнуть непрофессионализм, плохой звук, музыка и вокальное исполнение, неподходящие и не харизматичные артисты, слабая режиссура, плохой текст, фонограмма и постановка.

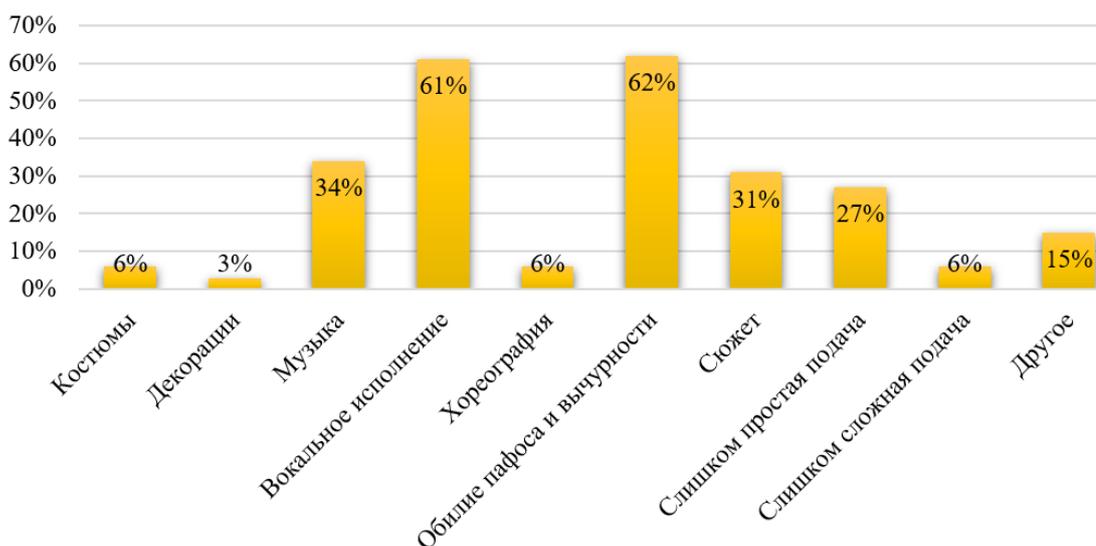

Рисунок 6 – Негативные для респондентов аспекты жанра «Мюзикл»

Следующими вопросами мы более конкретно выясняли индивидуальные предпочтения зрителей. Сначала спросили их, какой стиль музыки они предпочитают в мюзикле. Более половины опрошенных (61 %) предпочитают гармоничное сочетание двух-трех стилей, 21 % опрошенных больше по душе линейная последовательность одного стиля на протяжении спектакля, а 12 % предпочитают разнообразие, фьюжн, когда смешано много разных стилей. 6 % оставили свои варианты, в которых превалирует мнение, что музыка должна помогать раскрывать сюжет и персонажей и должна быть в гармонии с ними, а стиль не важен, главное уместность и сочетаемость с историей.

Потом мы спросили, какую тематику респондентам хотелось бы больше всего видеть в мюзиклах. В этом вопросе можно было выбрать до трех вариантов ответа включительно. Ровно половина опрошенных (50 %) выбрала «любовь», второе место, с минимальной разницей заняли такие ответы как «мистика» (34%), «неоднозначные истории, неоднозначные персонажи» (32 %) и «сюжеты по книгам» (31 %). 27 % выбрали «исторические сюжеты» и дальше по нисходящей опрашиваемые выбирали «борьбу добра со злом» (21 %), «сюжеты о героях и выдающихся личностях» (18 %), «сказочные, светлые сюжеты» (16 %), «мрачные истории со вкусом» (15 %), «тематику, поднимающую социальные вопросы и проблемы» (10 %), «духовные вопросы (гармония, смысл жизни, предназначение и др.)» (7 %), «бунтарство и идеализм» (5 %), «вопросы самореализации» (4 %), «семейную тематику» и «военные сюжеты» выбрали 1 % респондентов. 8 % предложили свои варианты, среди которых были: «развитие характеров, когда герои вынуждены совершать вроде бы не свойственные им поступки, в результате они меняются», «о сильных женщинах», «Однозначно не комедии. Нужно либо сопереживание героям, либо повод для размышлений. Лучше и то, и другое». Также некоторые зрители высказали мнение, что тематика не важна, важна ее подача, качество постановки, логичность сюжета, актерская игра и композитор.

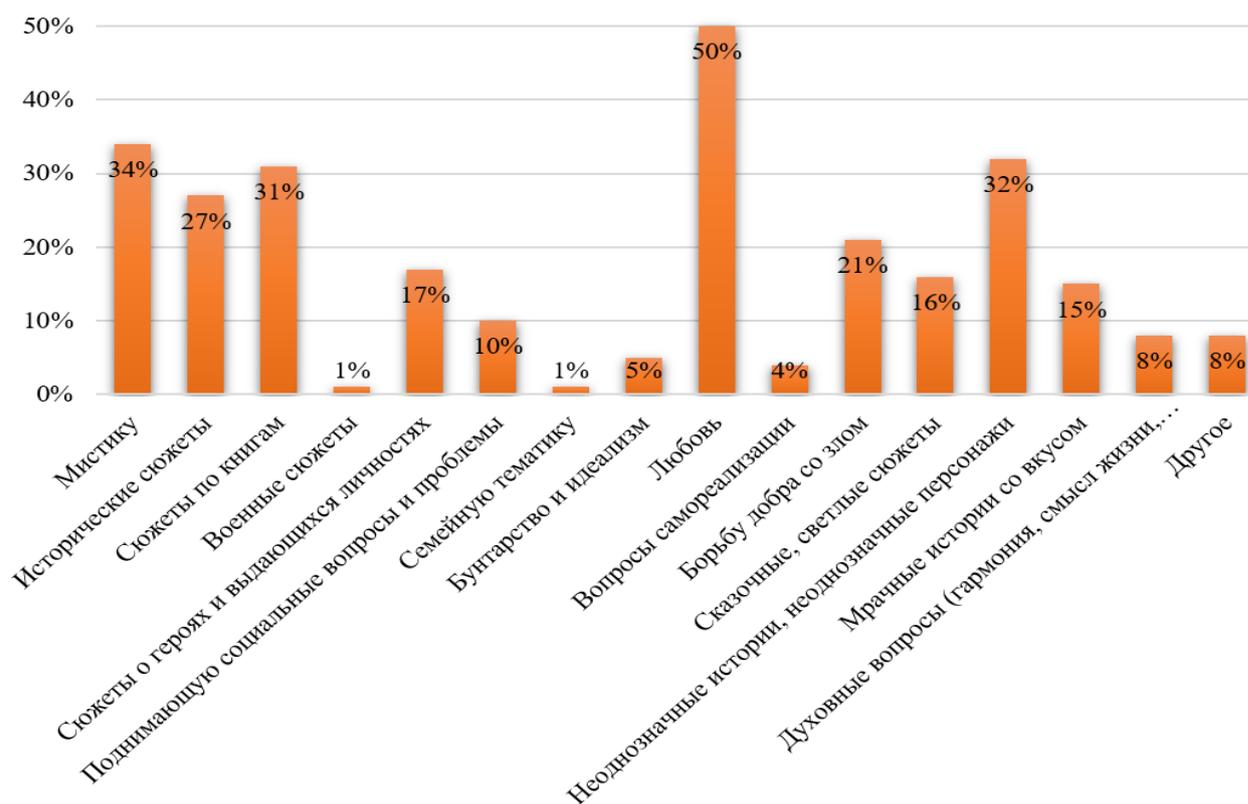

Рисунок 7 – Желаемая для респондентов тематика мюзикла

Можно увидеть, что ожидаемо, больше половины зрителей выбрало любовь, в качестве основной тематики. Это вечная, всех волнующая, тема, так или иначе присутствовавшая везде, является неотъемлемой частью жизни, а для многих – самой главной. Здесь больше интересны другие варианты ответов. Например, подтверждается наша гипотеза о том, что мистическая тематика продолжает быть актуальной, а еще статистически подтверждается ранее отмеченное наблюдение – тяга зрителей к небанальным и неоднозначным историям и противоречивым героям, без разделения на «черное и белое», «плохое-хорошее», а со всей жизненной многогранностью. Также подтверждается тяга зрителей к историческим событиям и постановкам по книгам.

Поэтому следующим открытым вопросом, мы уточняли у респондентов, которые в предыдущем вопросе выбрали «исторические сюжеты» и/или «сюжеты по книгам», какие именно исторические эпохи и

события и/или какие книги им было бы интересно увидеть воплощенными в мюзикле. 44 % опрошенных предложили свои варианты.

Высказывая пожелания об исторических эпохах и событиях, большинство опрошенных говорили о 18–19 веках, о царях и королевских династиях. В частности, упоминали Петра Первого, события его эпохи. Вторыми желаемыми эпохами стали средние века и возрождение. Упоминали Тюдоров, Медичи, Романовых, Борджиа, смутное время, Элизабет и кронпринца Рудольфа, события во Франции: «15–18 веков до Наполеона включительно». Также были следующие предложения: Римская империя, «что-то о декабристах», инквизиция, «интересно было бы что-то из Ренессанса и последующих Реформации и религиозных войн», «многие сюжеты, связанные с революциями или тайнами правителей очень органично сочетаются со стилем мюзикла», «про эмигрантов что-то», «Я давно мечтаю увидеть мюзикл о революции 1917 года... народные бунты, свержение Царя... Уверена, что над финалом, где расстреливают семью Романовых будет рыдать весь зал», «Интересная драматургия скрывается в жизни П. Столыпина». Из более современных отметили 20-е года в Америке.

Более всего ответов было касемо книг, которые мы просто перечислим, потому что систематизировать их довольно затруднительно. Сначала отметим произведения, которые упоминали не единожды: «Война и мир», «Маленькие женщины», «Унесённые ветром», «Джейн Эйр» и много раз упоминали Александра Дюма и его романы. Далее вспоминали следующие книги: Р. Брэдли «451 градус по Фаренгейту», «Преступление и наказание» Достоевского, «Парфюмер» Зюскинда, «Гордость и предубеждение» Остин, «Красное и черное» Стендаля, романы Т. Драйзера «Сестра Керри» и «Американская трагедия», «Дорога без возврата» Пронина, «До встречи с тобой» Мойес, «12 стульев», «Лолита» Набокова («но не такая, как в ЛДМ, а ближе к произведению»), «Экスカлибур», «Скорбь Сатаны» Марии Корелли, «Ведьмак», «Щегол», «Мы живые», история Жанны Д'арк,

античные мифы, «Остров сокровищ». Отдельно упоминали авторов Джейн Остин, Гюго, Бальзака, Дрюона, Ильфа и Петрова, Ремарка, Майн Рида, Кинга. Опрашиваемые говорили откровенно, что хотят видеть мистические сюжеты и истории в духе готического романтизма, высокое фэнтези и любую русскую классику. По итогу этого вопроса стало понятно, что классика всегда в почете, исторические сюжеты тоже, но в целом это «вкусовщина» и универсального рецепта здесь нет. Однако любопытно отметить особый интерес респондентов к революциям.

Последним вопросом мы поинтересовались у зрителей, какую сумму они готовы заплатить за просмотр качественного мюзикла в театре. Половина опрошенных (50 %) готовы выделить на достойную постановку от 1500 до 3000 рублей, 27 % готовы отдать сумму больше 3000 рублей, 20 % готовы заплатить от 1000 до 1500 рублей, до 1000 готовы выделить 3 % и до 500 рублей 1 %. Из чего можно сделать вывод, что в качественное и профессиональное искусство подавляющее большинство респондентов готово вкладываться финансово.

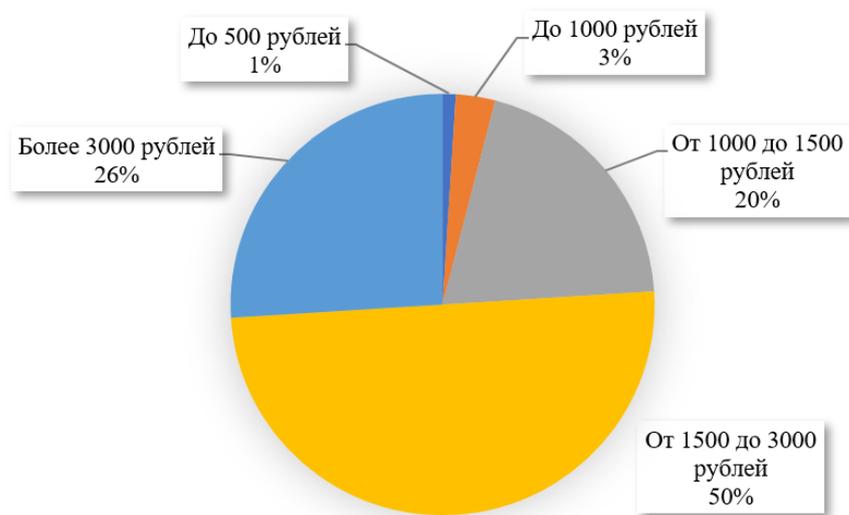

Рисунок 8 – Желаемая для респондентов стоимость билета в мюзикл

Анализируя все ответы, можно сразу заметить небольшое противоречие. При выборе готовых ответов на вопрос, что респондент ценит

больше всего в мюзикле, ответ «содержательные и сущностные характеристики» набрал всего лишь 14 %, но в тоже время, как мы уже отмечали по итогу анализа открытых вопросов, самый большой, развернутый и живой отклик набирали постановки содержащие глубокие смыслы. Получается, что зритель идет на спектакль первоначально за одним: за зрелищностью, актерами, сильными голосами, но в итоге больше всего цепляет его не это, а заложенные в мюзикл вечные проблемы, переживания близкие каждому, вопросы, которые заставляют задуматься о важном. То есть русский зритель, в большинстве своем, в любом театральном жанре ценит больше всего драматургию, точнее именно она, ее качество и наполненность, является причиной того, останется в памяти и в сердце постановка у зрителя или она окажется досугом на один вечер, который после забудется и не вызовет желания посмотреть ее еще раз. Да, изначально зритель приходит на актера, зрелищность, масштабность, яркость, приходит ради музыки и великолепных голосов, и безусловно все это очень ценит и именно это является ядром постановки, особенно музыка, но чтобы остаться в душе, мюзикл должен отозваться внутри человека и сподвигнуть его к изменениям за счет осмысления важных для него лично или в целом вещей.

Также анализируя то, что больше всего зритель ценит и что его может оттолкнуть, можно увидеть, что перед создателями встает непростая задача. Во-первых, крайне важно собрать талантливый каст. Потому что аудиторию привлекает больше всего творчество актера, а больше всего отталкивает вокальное исполнение, получается, что талант артиста, невероятно значим, на него ложится большая ответственность, так как именно от него, в первую очередь, зависит впечатление от спектакля. Артист должен совмещать в себе и большие способности драматического актера и сильный красивый профессиональный вокал. Во-вторых, зрителя значительно, как мы уже выяснили, привлекает зрелищность постановки, но в тоже время его очень сильно отталкивает обилие пафоса и вычурности. Здесь существует очень

тонкая грань между «вычурностью» и «зрелищностью», которую создателям чрезвычайно важно чувствовать и не нарушать. В-третьих, показательно, что ответ «слишком простая подача», в вопросе, что может оттолкнуть в постановке, набрал 27 % и помимо этого опрашиваемыми были предложены свои ответы, по смыслу похожие, что говорит о том, что зритель прекрасно понимает, когда его считают глупым, чувствует, когда ему хотят угодить и относится к этому отрицательно.

2.2 Анализ новых потребностей и ожиданий аудитории при помощи глубинного интервью

Мюзикл – это искусство, а искусство, как известно, это довольно субъективная вещь, которую анкетные рамки довольно сильно ограничивают. То есть мнения, которые можно собрать через анкетирование, не позволяют респонденту выразить все, что он мог бы сказать, так как в этом искусстве много неоднозначного и эмоционального и выражая свое мнение, человеку хочется выразить его во всех красках и с разных сторон. Поэтому, чтобы глубже изучить и шире сформировать целостную картину отношения аудитории к жанру мюзикла в целом и в Санкт-Петербурге в частности в качестве второго качественного исследования мы использовали глубинное интервью. В ходе нашего исследования было опрошено 15 респондентов разного пола и разного возраста, проживающих преимущественно в городе Санкт-Петербург. Нами было составлено 18 вопросов, с помощью которых можно получить более полную информацию о потребностях и ожиданиях аудитории мюзикла.

Первым вопросом мы познакомились с респондентами и просили рассказать о себе. По итогу интервью у нас прошли 4 мужчин и 11 женщин.

Возрастной диапазон от 21 года и до 49 лет. Среди данных опрошенных специалисты технической сферы и медицинской, научные сотрудники, литераторы, сотрудники сферы искусства – как исполнители, так и организаторы, домохозяйки, педагоги и студенты.

Вторым вопросом мы выясняли у респондентов, когда они в первый раз посмотрели мюзикл, что их сподвигло на это и какие были впечатления. Осознанно история с мюзиклом у всех началась по-разному – кто-то пошел на спектакль из-за рекламы и втянулся, кто-то увидел на Youtube запись спектакля, а, например, многие любители такого музыкального жанра как рок, начали свой «мюзикловый» путь с аудиоверсий рок-опер, а потом уже посмотрели театрализованную версию на сцене и заинтересовались другими постановками. На самом деле по всему миру изначально была распространена как раз именно такая модель производства мюзикла: сначала записывалась аудиоверсия (которая продавалась в пластинках, а отдельные синглы звучали по радио), а потом уже создавалась сценическая постановка. И как мы можем заметить по итогу интервью, такой формат бывает актуальным и в современное время, популяризуя и таким образом жанр. Тем более такой формат часто бывает вынужденным, так как сценическая постановка невероятно дорогая (от десятков до сотен миллионов рублей), тяжело найти спонсоров, поэтому продюсеры создают сначала историю, музыкальный материал, знакомят с ними аудиторию и, если есть отклик, – продолжают работу над проектом. Сейчас нередко бывает и так, что дальнейшее развитие проекта происходит при финансовой поддержке самих зрителей через краудфандинговые платформы. Так что некоторые ответы интервью подтверждают эту тенденцию. Тем ни менее в интервью мы копнули глубже и выяснилось, что предпосылки к тому, что человек с возрастом будет интересоваться мюзиклами и любить их, сформировались у 73 % в детстве. У респондентов, которым от 30 лет и выше основой стали, просмотренные в детстве, музыкальные советские фильмы, которые

опрашиваемые эмоционально вспоминают с большой теплотой. Респонденты, которым от 20 лет, таким же образом вспоминают музыкальные мультфильмы, а именно диснеевские и тоже советские. Некоторым респондентам любовь к театру и к мюзиклам, в частности, прививала с детства театральная семья. Вот некоторые показательные ответы опрашиваемых: «В заданном контексте «глубинного» интервью ... думается, будет уместным отметить, что никогда, наверное, все эти шедевры (ну... да, шедевры, как ещё...) не произвели бы должного впечатления, если бы предварительно почва личностного художественного восприятия (моего лично – и целых поколений советских граждан) не была бы богато удобрена огромным количеством качественнейшей и разнообразнейшей музыки советского театра и кино», «В детстве я часто смотрела сказки Дисней, а они все музыкальные и, наверное, с тех времен меня влекут истории с музыкальным сопровождением, как-то все это более чувственно получается, что ли. Люблю красивые, качественные и яркие музыкальные номера и эти трогательные моменты, где фоном звучит завораживающая музыка и тебя буквально разрывают эмоции».

Далее мы интересовались мотивацией аудитории, почему она предпочитает, любит и ценит этот жанр. И в этом вопросе респонденты по большей части единодушно отвечают, что благодаря музыкальной составляющей мюзикл наиболее сильно воздействует на зрителя, на его эмоции: «..так как музыка – самый эмоциональный вид искусства», «Мюзикл, как часть театра, добавляет еще эмоций, так как слово под музыку может воздействовать даже больше, чем просто слово». Опрашиваемые считают, что это жанр красоты и эстетики, что через песни и танец лучше отражаются и визуализируются внутренние переживания, фантазии и желания героев. Удивительно, но некоторые респонденты отмечали, что мюзиклу верят больше, чем драматическому театру: «Правдивая игра актёров. Драматический театр оставляет ощущение фальши», «На

драматических спектаклях мне сложнее поверить и сложнее уловить динамику, музыка в этом плане мне очень сильно помогает». Особо интересно мнение, высказанное одной респонденткой о том, что мюзиклы прекрасны тем, что в отличие от обычного театра, могут сопровождать по жизни, их можно слушать в аудио формате, в том числе отдельные композиции, вспоминая сюжет, эмоции, персонажей и заново переживая впечатления. Так же были менее эмоциональные и более осознанные комментарии, например: «Мюзикл (в идеальном своём варианте) – высшее проявление театра. С профессиональной точки зрения – жанр, предоставляющий художнику (композитору, драматургу, режиссёру) возможность творить в совершенно экстремальном концентрированном соотношении времени-пространства-мысли-чувства... Ни один другой жанр такими возможностями не обладает» и «А во-вторых люблю – за универсальность, за возможность принимать практически любые формы, наполнять их любым содержанием и при желании не ограничиваться никакими рамками!».

Следующим вопросом мы интересовались на что респонденты смотрят, когда выбирают, на какой мюзикл пойти, какие особенности для них важны в первую очередь. Лидирующую позицию занимает актерский состав. Респондентам важно, что за артисты будут играть, они доверяют знакомым и любимым лицам, полагаясь на их талант и художественный вкус. «Потому что у спектакля может быть прекрасный режиссёр, замечательный сценограф – но слушать несколько часов отвратительный (читать – посредственный) вокал – это вне моих сил». Так же часто обращают внимание на создателей – организаторов (театры и продюсеров) и на режиссеров: «При выборе мюзикла, который незнакомый, я, в первую очередь, буду ориентироваться на две вещи. Либо это уже проверенный театр или организатор, у которого уже было много сильных, интересных вещей, которые меня зацепили т.е. когда этот организатор или театр заработал для себя мой кредит доверия.

Либо это знакомые театральные лица - ты уже знаешь этих актеров, ты их уважаешь, ты знаешь, что они не пойдут играть в то, что смотреть не стоит, причем зачастую можно даже их в открытую спросить «а стоит ли вообще идти на это» и подавляющая часть актеров не склонны врать, они либо отмолчатся, либо скажут, что «да, да, действительно, это стоит того, это круто» и обычно это так и бывает», «Смотрю режиссёров и состав. Есть исполнители, которые даже плохую работу сделают интересной, есть режиссёры, способные сделать из любой идеи шедевр. Просто сам спектакль меня интересует редко». Ожидаемо важен музыкальный материал, композитор и сама история: «В целом же при выборе опираюсь на музыкальный материал: чаще всего сначала влюбляешься в отдельные песни, затем хочется уже посмотреть весь мюзикл», «Если же говорить о совершенно незнакомой мне постановке, то я, опять же, руководствуюсь исходным литературно-драматургическим материалом, ибо мюзиклы, как известно, в подавляющем большинстве случаев создаются на основе какого-то произведения». Все так же остается актуальным и действенным сарафанное радио. Качественная реклама в виде видео-трейлеров и отзывы тоже оказывают влияние на выбор в пользу незнакомого проекта. Помимо всего вышеперечисленного респонденты в качестве факторов, влияющих на решение пойти или нет на постановку, отмечают жанр истории, раскрученность, цену билета и площадку.

На пятый вопрос о том, насколько важны музыка, хореография, актерская игра и вокал в постановке, респонденты ответили единодушно – важно все: «Без гармоничного сочетания этих ингредиентов не может быть полноценного, достойного мюзикла». Однако многие отметили, что хореография все-таки важна в меньшей степени: «Хореография не главное, но красиво поставленные номера люблю», «В меньшей степени обращаю внимание на хореографию, так как это все-таки не балет, а мюзикл», - но если она есть, то это хорошо и плюс к визуальному восприятию, кто-то даже

сказал, что хореография всегда добавляет перчинки и харизмы в постановку. Некоторые добавили к этому списку важных составляющих – либретто. Но музыка и актерская игра, конечно, опять занимают первые места. Очень показателен следующий ответ зрителя, который отражает общее похожее мнение: «И коль скоро мюзикл — жанр музыкальный, то основу, разумеется, составляет музыка: если она изначально скучная, вторичная и примитивная, то никакими постановочными ухищрениями такой материал на приличный уровень не вытянуть. Наоборот, если музыка оригинальная, красивая и цепляющая, то она может сгладить определённые недостатки постановки (хотя, конечно, не все!). И, разумеется, коль скоро мюзикл – жанр театральный, то на втором месте по важности однозначно актёрская игра. Да-да, именно не вокал и не хореография (ну, исключая, конечно, такой поджанр, как дэнс-мюзикл, где действуют немного другие законы), а актёрская игра. Ибо как бы ни разливались соловьями вокалисты и как бы филигранно не отбивали свои партии танцоры, если всё это лишь голая техника, не наполненная живой актёрской игрой, яркими эмоциями и сценическим взаимодействием, то такая постановка будет представлять из себя в лучшем случае техничное развлекательное шоу, в худшем – бездушный продюсерский продукт. В обоих случаях такие опусы никогда не станут произведением искусства и не заслужат права называться достойными мюзиклами».

Следующим вопросом мы интересовались впечатлениями о последнем просмотренном мюзикле, потому что пока свежи воспоминания, человек может подробнее и ярче вспомнить что понравилось, а особенно, что не понравилось. Последнее в данном вопросе даже важнее – это возможность рассмотреть с обратной стороны, над чем нужно работать на конкретных примерах, так как на прямой вопрос о том, что не нравится, не все сразу могут сориентироваться. И первым ответом, мы получили неоднозначное мнение о мюзикле по книге Граф-Монте-Кристо в Московской оперетте. Постановка при первом просмотре понравилась, после нее респонденту

захотелось перечитать книгу и при втором просмотре спектакля впечатления были уже немного не те из-за упрощений и изменений, которые бросались в глаза из-за хорошего знания первоисточника. Поэтому мы еще раз убеждаемся, что продюсерам, которые за основу берут известный сюжет, нужно быть аккуратнее и скурпулезнее продумывать и обосновывать изменения, которые вносятся, чтобы был понятен сюжет, а также компенсировать упрощения в истории другими моментами. В данном случае, респондент не разочаровался полностью, постановку он считает красивой, полюбил отдельные песни и готов пойти на мюзикл в третий раз, чтобы сформировать окончательное мнение. Далее нам опять встретилось мнение, которое уже звучало в анкетном опросе: «Не понравилась – и всегда не нравится – и, прям, бесит!! – коммерческая ориентация «на тупого зрителя»». Следующий ответ интересен в совокупном анализе с предыдущим вопросом, респондент раскритиковал хореографический компонент: «Понравилось все, кроме танцевального ансамбля девушек. Очень заметно, что девушки не умеют танцевать». Совершенно очевидно, что это очень субъективное мнение, но оно интересно тем, что несмотря на то, что большинство отметили в предыдущем вопросе, что хореография менее важна, чем все остальное, тем ни менее сейчас мы убедились, что если она по каким-то причинам пришлась не по вкусу, то это откладывает заметный осадок на впечатление от просмотра. Опять же упомянули качество текста: «Впрочем, это лишь отражение ещё одной печальной общей тенденции. К сожалению, подавляющее большинство современных российских либреттистов – как оригинальных, так и переводчиков – вообще понятия не имеет о том, как писать песенные тексты и как создавать эквиритмические переводы. В результате зачастую создание либретто для отечественных постановок сводится к примитивному рифмоплётству, а перевод иноязычных либретто – к грубой отсебятине». В следующем ответе респондентка говорит, что любит стационарную версию одного мюзикла, но раскритиковала гастрольную

версию. А также в своем ответе упомянула, что впечатление, ко всему прочему, очень сильно испортил зал, в котором шла гастрольная версия, было очень некомфортно и тут мы еще раз убеждаемся в важности качества предоставляемых услуг не только на сцене, но и в других аспектах, таких как площадка или звук. О звуке как раз упоминает другая опрошенная, сетуя на то, что на последнем просмотренном мюзикле очень подкачала работа звуковика: «Музыка была то слишком громкая, перекрывающая голоса, то слишком тихая, будто её вообще нет. Микрофоны актёров как будто сбоили. Сама сцена была слишком тёмная, почти ничего не было видно». Отталкивают зрителей также слишком откровенные сцены, а еще несовпадение возрастов актера и героя, которого он играет: «Когда отец смотрится младше своего среднего сына, а старец моложе их обоих тяжело воспринимать персонажей. Если бы я любила первоисточник мне было бы еще тяжелее воспринимать по началу, подозреваю. Но в результате смиряешься и перестаешь обращать внимание».

Далее мы спрашивали, какой мюзикл, из последних просмотренных, оставил самое сильное впечатление и почему. На этом вопросе мы сильно останавливаться не будем, потому что ответы очень похожи на подобный вопрос из анкеты. Зрители отмечают мюзиклы «Шахматы», «КарамзоВы», «Джекил и Хайд», «Монте-Кристо», «Бал Вампиров», «Анну Каренину», «Wicked» в Лондоне и другие. Один из комментариев: «Сильная музыка, отличные актерские работы и вокал, герои и их конфликты, за которыми интересно наблюдать. В Шахматах еще и масштабность постановки, великолепный ансамбль. Приятно глазу, ушам и есть о чем поговорить и поспорить, не только на уровне понравилось/не понравилось». В ответах на этот вопрос мы встретили непопулярное мнение насчет мюзикла «Бал вампиров». Мюзикл впечатляет, но оказывается не всегда положительно: «Прекрасное воплощение отвратительной мысли. Смещение жанра – или это случайность? Нельзя комикс про вампиров играть на серьезных щах. Это же

комикс». Еще респонденты отметили малопопулярный мюзикл благодаря либретто: «Еще впечатлил камерный мюзикл «Очень спящая красавица» своим почти гениальным либретто. Даже не верилось, что весь текст рожден умной головой одного человека. Нашего, русского, жителя Москвы».

Восьмым вопросом мы спрашивали о любимом мюзикле из всех существующих. Здесь мы просто процитируем разных респондентов, потому что ответы разные и все очень яркие. Единственное, чаще всего опять упоминали «Бал Вампиров», 5 респондентов из 15: «Шедевр по всем пунктам. Потрясающая работа, сложная хореография, удивительный музыкальный материал, мощные арии», «Всегда любила истории про вампиров. Кроме того, в постановке такое приятное сочетание черного юмора и пафоса и при этом наивности. Постановка сама по себе довольно грандиозная и технически сложная. Ну и как раз сочетание музыки, хореографии, вокала и актерства делает его очень запоминающимся». 3 раза упомянули мюзикл «Последнее поминание», 2 раза – «Призрак оперы». Называли «Чикаго», «Джекил и Хайд», «Иисус Христос суперзвезда», «Отверженные», «Весь этот джаз». «Вряд ли смогу выбрать единственный любимый мюзикл. Какой-то любимый как мюзикловая любовь юности (Финрод-зонг), какой-то за прекрасное воплощение в стихах (Принцесса-греза), какой-то как внезапное открытие, когда удивляешься, почему не видел этого раньше, ибо это просто восторг (Чародеи, Последнее испытание).» «Из всех – вечно и навсегда «Весь этот джаз». Потому что любовь не выбирают)). Потому что ... надо учиться так умирать. Надо учиться так осознавать Смерть. Надо учиться так безраздельно любить жизнь...», «Не просто самый любимый, а тот, который я уже много лет считаю не только лучшим мюзиклом всех времён и народов, но и вообще величайшим музыкальным произведением, когда-либо вышедшим из-под пера композитора, – это, конечно, великий мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера «Призрак Оперы»! Но даже если отвлечься от сугубо личных впечатлений,

мюзикл «Призрак Оперы» остаётся величайшим и непревзойдённым произведением в своём жанре. И дело не только в изумительной музыкальной составляющей с потрясающе красивыми мелодиями и филигранно написанным либретто с местами просто виртуозной рифмовкой – увы, разумеется, напрочь убитой в московской постановке. Дело ещё и в том, что этот мюзикл объективно уникален по разлёту мастерски использованных музыкальных жанров. Ведь музыкальная ткань «Призрака Оперы» представляет собой не только собственно мюзикл – рука великого Ллойда Уэббера блистательно и гармонично свела в одном произведении и переосмыслила традиции и мюзикла, и оперетты, и романса, и рока, и оперы», «Я добрался до самого простого для себя вопроса. Тут даже не нужно размышлять. Мой самый любимый мюзикл всех времен и народов – это «Отверженные»! Я даже сейчас, когда называю это название, по мне бегут мурашки. Музыкально это лучший мюзикл: каждая тема – шедевр! Их можно отдельно вспомнить, каждую напеть. Даже если его делать очень плохо, он будет сам себя вытаскивать. Там сама музыка работает».

Самыми любимыми зарубежными мюзиклами респонденты называли «Рокетмен», «Блич», «Мамма миа!», «Смешная девчонка»: «Трогательный и жизнеутверждающий», «Бал вампиров» и «Джекилл и Хайд»: «Оба спектакля с абсолютно великолепной музыкой, у обоих прекраснейший кастинг. Музком очень высоко держит свою планку качества и оба этих спектакля без сомнения полностью ей удовлетворяют и это просто прекрасно. Мощнейшая музыка, и там и там интересный сюжет, причем интересен по-своему – одна темная сказка, а другая в чем-то даже научная фантастика. И в каждом из них своя история, свои персонажи. Все персонажи интересные, они разные, они не плоские, есть где им посочувствовать, есть где над ними посмеяться, а есть очень лирические вещи, и в обоих спектаклях нет ни одного места, где был бы провис, про которое можно сказать «а можно мне здесь промотать, мне не интересно»», «Чикаго», «Звуки музыки», «РИПО! Генетическая

опера», «Призрак оперы», «Отверженные», «Элизабет», «Величайший шоумен», «Ла-Ла Лэнд», «Гамильтон», «Моцарт», «Ромео и Джульетта».

А самыми любимыми русскими мюзиклами – «Принцесса-греза», «Чародеи», «Алые паруса»: «Потому что музыка Дунаевского потрясающая», «Юнона и Авось»: «В отличие от ряда других отечественных мюзиклов, в этой постановке было прекрасно всё – великая музыка Алексея Рыбникова и великая же поэзия Андрея Вознесенского, блистательная режиссура Марка Захарова и блистательное же оформление Олега Шейнциса, потрясающий исторический сюжет и потрясающее же сценическое воплощение», «Граф Монте-Кристо»: «Любимый некогда роман у Дюма, неплохо перенесен на сцену, сюжет сократили, что понятно, но при этом основная канва сохранена. Запоминающаяся музыка, интересная сценография. Довольно интересный актерский состав», – и «Анна Каренина» Московского театра оперетты, «Последнее испытание»: «И тут конечно в первую очередь заслуга именно стихов в музыке, потому что на тот момент, когда я узнала о проекте, это в первую очередь были просто песни и для меня это сильнейшая часть этого спектакля», «Преступление и наказание»: «Меня поражает и восхищает режиссура и игра артистов. Нравится сложная музыка, местами не такая уж и мелодичная. И, опять же, мне близка тема свободы, а Раскольников – он же за свободу», «Ромео и Джульетта», «Мастер и Маргарита» и «Оскар и розовая Дама». Мюзикл «Последнее испытание» респонденты упомянули здесь 5 раз и преимущественно это были люди от 20 до 35 лет, а вот «Юнону и Авось» и «Алые паруса» отмечали 3 и 2 раза соответственно люди преимущественно от 30 до 50 лет.

Далее мы интересовались у опрошенных, какой театр, на их взгляд, в Санкт-Петербурге, создает самые качественные постановки. Подавляющее большинство (67 %) отметило Театр музыкальной комедии: «Я сидела на разных местах, и со всех было хорошо видно и слышно. И в этом театре всегда внимательно относятся к декорациям и украшениям», «Обладая

замечательной сценой и залом, чудесной профессиональной труппой и многолетними традициями музыкальных постановок, этот театр представил нам лицензионные версии уже многих мировых мюзиклов – с неизменным успехом. И все они были представлены на очень высоком уровне качества – как в творческом плане, так и в техническом». Так же упоминали театр ЛДМ, правда не с точки зрения лучшего производителя мюзиклов, а в рассуждениях: «Спектакли «Мейкерс Лаб» отнести к жанру мюзикла, в классическом понимании, не могу, это скорее шоу, музыкальные спектакли. Ну, в общем, тоже отдельная тема для беседы», «Если говорить про чисто русские постановки, то не знаю. То, что делает ЛДМ, мне не нравится. Это слишком, так скажем, клюквенно, попсово», «ЛДМ пока не дотягивает, хотя некоторые постановки мне у них нравятся, до того, как их начали переделывать». Как бы не отзывались респонденты об ЛДМ, но он и театр музыкальной комедии единственные, кого упоминали, хотя в Санкт-Петербурге есть и другие театры, которые производят мюзиклы, однако о них не сказано ни слова. Это говорит о том, что проекты этих двух театров на слуху, о них знают, либо из-за особо ярких впечатлений от просмотра (положительных и отрицательных), либо из-за хорошей рекламы.

Потом мы поинтересовались у респондентов, изменилось ли у них отношение к мюзиклу с тех пор, как они только начинали их смотреть и сейчас. Трое человек ответили, что не изменилось, один из них сказал, что все также восхищается. Остальные подтвердили, что, разумеется, изменилось отношение – восприятие стало более требовательным, профессиональным, искушенным. Так же говорили, что раньше воспринимали мюзиклы за легкий жанр, был такой стереотип, со временем это кардинально изменилось. Многие отметили, что стало просто больше возможностей знакомиться с мюзиклами, посещать их и в других городах в том числе, что раньше это казалось чем-то таким особенным, нереальным для своего статуса в обществе, а сейчас поездки и походы в театр более обычные, нежели поход в

кино. «Есть такой фактор как «аппетит усиливается во время еды», то есть чем больше смотришь, тем тебе интереснее посмотреть еще» – говорит одна респондентка. Пару вот таких интересных ответов: «Однажды для меня стало открытием, что мюзикл может нравиться меньше или больше в зависимости от состава артистов!» и «Периодически не все понимаешь с первого раза и то, что казалось чушью потом находишь гениальным». И только один скептически настроенный к современным мюзиклам респондент сказал, что отношение изменилось не в лучшую сторону.

Следующим вопросом мы спрашивали аудиторию, чего, по их мнению, не хватало тем мюзиклам, которые они видели. В который раз уже респонденты сетуют на качество текста: «Если говорить об отечественных постановках классических западных мюзиклов, то тут всё вновь упирается в главную проблему – традиционно убогое качество переводов либретто!». Кому-то хотелось бы чувствовать больше вовлеченности в проект со стороны его создателей, больше их ответственности и профессионализма: «Понимания как надо делать, механизма работы. Не надо создавать велосипед, его уже придумали. Ну и, конечно же, я всегда буду об этом говорить, чтобы получить качественный продукт в него надо вложиться, ну не получится по-другому». Опять же останавливаются на качестве актерской игры: «У нас часто не хватает актерской игры, либо актерского разбора, либо единого образа существования». Отмечают также форму и момент перехода от сцены к номеру, которые часто на взгляд опрашиваемого страдают. Наш скептически настроенный к современным мюзиклам зритель помимо проблемы с адаптацией текста, говорит еще о качестве музыки: «... у меня впечатление, что вымерли композиторы...». Одна респондентка высказывает мнение, что ей не хватает интересных, самобытных историй, а не только постановок по классическим и не очень произведениям. Многие респонденты сходятся на том, что все зависит от мюзикла, одному не хватает того, второму другого, мюзиклов много и нельзя сказать, что всем не хватает чего-

то общего: «Где-то, например, лучше бы была не минусовка, а живая музыка, где-то, например, играет без ансамбля, а ансамбль бы усилил постановку, где-то, например, прекрасная история, но ей не хватает действительно сильных актеров и это, к сожалению, делает постановку слабее. Тут нельзя сказать, чего в целом мюзиклам не хватает». Некоторые респонденты высказывали мнение на определенных примерах, например: «В «Иисусе» от петербургского театра Рок-опера не хватает режиссуры и хореографии более современного толка. Имея гениальный материал по сути, его не оттенили, как бриллиант, а, наоборот, притушили».

Потом мы спрашивали аудиторию, что бы ей больше всего хотелось видеть в мюзиклах, какие проблемы, ей бы хотелось, чтобы в них раскрывались, какие темы ей близки и интересны. И опять, в который раз, несколько респондентов упомянули, что хотели бы видеть хороший текст, стихи. Поэтому либретто и качественная красивая музыка – это первое, что вспоминают респонденты. Интересно, что почти никто не сказал, что хотел бы видеть актерскую игру и хороший сильный вокал (только одна девушка, но не с точки зрения претензии, а в целом при перечислении), что может говорить о том, что это не слабое место российских мюзиклов и артисты у нас действительно на высоком уровне, зритель не чувствует в них сильного недостатка. Что касается волнующих проблем и интересующих тем, то они самые разнообразные: «Философские вопросы, но в умеренном сочетании пафоса, юмора и вменяемости», «А также хочу приключения, дружбу, человеческие отношения, вечные темы и счастливый конец. Минимум остросоциального и политики», «А тем на свете всего две: любовь и смерть. Или – одна. На каком материале и насколько глубоко их раскрывать – другой вопрос», «Проблема повышения человеческого цинизма к жизням и судьбам», «И я был бы рад увидеть раскрытие любых проблем – если это будет сделано талантливо и на высоком качественном уровне. Мне лично близки и интересны темы внешнего и внутреннего уродства, противостояния

человека и социума, ответственности творца за свои творения, нравственного падения как платы за жизненный или иной успех, и, конечно, вечная тема красавицы и чудовища», «Хочется постановок по историческим сюжетам, времен царей, мне кажется, это было бы очень эффектно и захватывающе, есть, где развернуться и в плане картинки и в плане сюжета. И что-нибудь современное, связанное с подростковой аудиторией в плане задействования их в качестве артистов. Это дико сложно, но эмоции потом непередаваемые, у детей своя энергетика и это выглядит очень круто», «Мне близка тема защиты природы. В мюзиклах она обычно никак не раскрывается, хотя эта тема – моя боль. Еще мне очень нравятся темы психиатрии, неврологии и инаковости. У нас такие мюзиклы обычно не ставят, но они есть в других странах», «Были бы интересны фантастические и фэнтезийные сюжеты в формате мюзикла. Этого мало на нашей сцене. Но такие постановки потребуют приличных финансовых вложений. Проблемы скорее всего те же – поиски себя, своего места в мире», «Более всего мне зайдут фэнтезийные истории, либо совсем художественные наподобие Монте-Кристо, Джекилл и Хайда – они такие, не совсем возможные», «Интересны, в основном, рассматриваемые разные психологические аспекты и сюжеты, основанные на реальных событиях. А вот что-то полностью романтическое мне не сильно импонирует». Как мы видим несколько человек пожелали видеть больше фантастических и фэнтезийных историй, несколько – историй, связанных с психологическими аспектами, с иновакостью. Кто-то предпочитает невозможные в настоящей жизни истории, кто-то, наоборот, более современные и реальные. На каждую тему найдется свой почитатель. Любовь, смерть, приключения, дружба, вечные и философские темы, поиск себя, проблемы цинизма и равнодушия к другим, проблемы платы за успех, противоречие внутреннего и внешнего – все это, с одной стороны, вкусовщина, а с другой стороны прослеживается неизменно общая константа – аудитория, в большинстве своем, жаждет думать и глубоко чувствовать,

переживать, она не терпит примитивности, легкомысленности, пошлости и непрофессионализма, не терпит, когда ее считают глупой. Подтверждение этого вывода мы можем увидеть благодаря ответам на следующий вопрос.

Следующим вопросом мы спрашивали у респондентов, что их может оттолкнуть в спектакле во время просмотра. Сначала обратим внимание на ответы, которые раскрывают и подтверждают наш вывод по итогу предыдущего вопроса. «В первую очередь, конечно, – это любительщина и дилетантизм. Когда люди, замахнувшиеся на постановку мюзикла, откровенно плохо поют, не имеют представления о режиссуре и не умеют двигаться на сцене – это был тот редкий случай, когда я не постеснялся прямо во время действия встать и выйти из зала», «Откровенная лажа, бешенный пафос на фоне дикого непрофессионализма и понимание, что спектакль был создан ради того, чтобы заработать», «Большое количество мата, пошлые шуточки, глупое либретто. Я не использую обесцененную лексику в жизни, но мои соседи, в том числе дети, постоянно так разговаривают. Слышать это еще и в театре я не желаю», «Фальшь, вторичность и безответственность. Когда во главу угла ставится только коммерческий интерес, когда идет явное заимствование не потому, что хочется улучшить, а потому что зритель на это придет и принесет денег. Такой подход зрителем обычно ощущается». Следующим по упоминанию моментами, которые могут оттолкнуть, стали плохие актерские вокал и игра, и музыка со звуком в целом: «Как я думаю и многих, меня может оттолкнуть плохая игра актёров, неприятные голоса. Плохая работа со звуком, как было на Последнем испытании», «Во время просмотра спектакля меня очень сильно оттолкнет если кто-то из персонажей будет откровенно вокально лажать, когда идет непопадание в ноты это очень резко портит весь взгляд на постановку – это раз, во-вторых для меня очень важно чтобы была очень сильная и интересная музыка». Разумеется, говорили о тексте и переводах, а также звучали такие варианты: «Режиссёр на главной роли. Самолюбование

главных персонажей. Невнятная мотивация героев», «Отсутствие неожиданных поворотов, решений, взглядов». И отдельно отметили, что может оттолкнуть сам зал, где идет мюзикл и если там неприятно пахнет или неудобные грязные сиденья, то захочется поскорее уйти.

Далее мы спрашивали, какие мюзиклы опрашиваемые считают откровенно плохими. Отталкивают зрителей в основном проекты, которые не оправдывают ожидания, которые слишком сильно коверкают первоисточник, если он есть. Вызывают неприятие мюзиклы, в которых примитивная музыка, в которых не раскрыты персонажи, неорганичные диалоги. Зрителям не нравится, когда режиссер ставит себя на главную роль, забывая о сути и духе спектакля. Удивительно, но этот момент чувствуют не только зрители, связанные так или иначе с театром, но и далекие от театра люди, возможно, благодаря насмотренности. Одна респондентка ответила, что не встречала ни одной ужасной постановки, потому что везде ищет что-то хорошее. Так же зрителям не нравятся мюзиклы-шоу, которые больше похожи на яркие концерты с отдельными номерами в единой тематике, чем на единую наполненную историю, где диалоги, музыка, арии существуют в едином неразрывном сюжете. Зрителя отталкивает вульгарщина, которая не сочетается с глубокой темой и мешает ей проникнуться: «Для меня на мой вкус это неуместно, это не имеет смысла, это мешает воспринимать картину серьезно так как это весьма драматичная вещь, ты должен переживать, тебя должны волновать персонажи, а они выглядят как ряженные клоуны и очень вульгарно, манерно и неестественно, это очень отталкивает в данном случае».

Потом мы спросили у респондентов как они, в целом, оценивают проекты-мюзиклы, которые ставят в России, актуальны ли они на их взгляд. Почти все единогласно заявляют, что мюзиклы в нашей стране актуальны. Правда большинство так же считает, что мюзиклы - изначально чужой для русских людей жанр и поэтому развивается медленно и тяжело. Зрители считают, что в России пока еще нет устойчивой традиции ходить на

мюзиклы, они мало популяризируются и плохо рекламируются, часто плохо показываются из-за плохого звука. В тоже время другие респонденты заявляют, что относятся позитивно и с верой в развитие этого жанра, что у нас отличные профессиональные артисты, не уступающие иностранным коллегам, что часто технически мы создаем постановки на высоком уровне. Кто-то сетует на то, что у нас нет талантливых композиторов и поэтов, а кто-то, наоборот, говорит о том, что они есть, а проблема в том, чтобы найти интересные вещи и раскрутиться. Один респондент высказал мнение, что у нас мало экспериментов и постановок со злободневными темами, в основном пока актуальны только классические постановки с вечными темами. Эта девушка считает, что что-то злободневно-актуальное публика не примет. В целом респонденты отмечают, что спрос на мюзиклы есть, что жанр развивается, создается много постановок и классических и новых, это их радует и они верят, что количество приведет к качеству, так как со временем должны наладиться все механизмы для грамотной работы. Показательно следующее мнение: «Меня очень радует то, что у нас явно есть интерес у людей к этому жанру, потому что ранее было очень странное и предвзятое мнение к этому жанру у нас в стране: «о, мюзикл, легкий жанр, ой это все не российское» - и все в таком духе. У нас почему-то очень любят отрицать вещи, которые близки нам по духу, но при этом они почему-то любят отрицаться нашими собственными соотечественниками. Мюзикл настолько же русский жанр, насколько он и американский, и французский, и британский и т. д. Радует, что люди голосуют рублем и ходят на мюзиклы и то, что они собирают залы. Другое дело, что хочется еще больше постановок. Все-таки количество рано или поздно начинает перерастать в качество, я в это верю очень сильно. Просто надо работать и работать, нормально делай – нормально будет, формула очень простая и понятная».

Завершали мы интервью вопросом о том, много ли в окружении опрашиваемых людей, которые поддерживают их интерес к мюзиклам или

готовы его поддержать и составить им компанию. У кого-то это всего пару человек или вообще никого нет, но у большинства компания на поход в театр всегда найдется, некоторые даже отмечают, что их окружение, даже если не ходит в театр, то на мюзикл всегда готово составить компанию: «Да, мои родители, муж. Множество друзей, с которыми я хожу на различные мюзиклы. Очень много людей, которые если даже не очень любят театры и постановки, но с удовольствием идут на мюзиклы». Люди из театральной или около театральной среды тем более всегда могут найти компанию. Многие знакомятся непосредственно на спектаклях. Существует определенное фанатское сообщество, где поклонники жанра и отдельных артистов собираются и вместе поддерживают артистов, организуют для них подарки на важные даты, обсуждают премьеры, делятся идеями – это такой отдельный небольшой мир, со своими интригами, сплетнями, влюбленностями в артистов и все в таком духе. Но большинство все же старается быть от этого отдельно и формировать свой узкий круг, с кем можно разделить интерес либо не видят проблемы сходить на постановку одному.

По результатам интервью можно сделать два небольших, но существенных вывода. Во-первых, русский зритель оказался очень чувствителен к тексту, это, откровенно говоря, болезненное для него место, респонденты не уставали из раза в раз сетовать на плохие переводы и рифмы. Во-вторых, как мы неоднократно убедились и по итогам анкетирования и по итогам интервью, аудиторию волнуют глубокие темы и проблемы, она хочет переживать и задумываться, но по большей части только о вечном и личностном, а не о злободневном. Остросоциальные темы и проблемы настоящего общества аудитория чаще всего избегает и не приветствует. Хотя, возможно, где-то внутри себя подсознательно все равно к ним тянется, учитывая потребность видеть что-то про революции. Однако сознательно на передовой желание убежать в нереальный, несуществующий мир, испытать сильные переживания и подумать о вечном и о своей жизни.

Заключение

Как мы можем увидеть после анализа данных, собранных посредством анкетирования и интервью, мюзикл играет в обществе очень важную роль. Так как он привлекает совершенно разные слои общества и даже те, которые в театр не особо ходят, то в его «руках» оказываются большие возможности и ответственность. Мюзикл может за счет своих внешних проявлений привлекать все больше разного контингента, давая зрителям то, что они изначально хотят видеть за счет оформления, зрелищности и истории, но в тоже время у создателей мюзикла есть возможность, можно даже сказать «власть», закладывать важные вещи в своих постановках, благодаря своей многогранности, тем самым делая общество лучше и развивая его, заставляя думать и задумываться. Этот жанр может транслировать на массы важные смыслы как на локальном уровне, так и на уровне всего человечества.

Так же важный момент заключается в том, что да, для всех важна музыка, все считают, что могут определить качество музыкального материала, но правда в том, что все это очень субъективно. Однако мы все равно можем увидеть, что существует некое разделение аудитории на более осознанную, которая предпочитают более сложную филигранную музыку, глубокие смыслы, а есть аудитория, которой просто нужна красивая музыка в их субъективном понимании (у каждого оно свое), актеры и жизненные эмоциональные истории. Задача продюсеров найти некий баланс, чтобы зацепить обе категории. Хотя, как нам кажется, идеального варианта не существует, по крайней мере пока не сформирована устойчивая традиция. Всегда будут люди, которые не понимают ценность и гениальность таких мюзиклов как, например, «Иисус Христос Суперзвезда» или «Отверженные» и ориентироваться исключительно на эту категорию аудитории, создавая исключительно понятные для них вещи, точно не стоит, особенно если первоначально у создателей стоит желание сказать нечто важное.

Мы можем увидеть, что с небольшими оговорками, но все наши гипотезы подтвердились. Мюзикл действительно перестал восприниматься как легкомысленный развлекательный жанр в России, аудитория желает видеть в этом жанре глубину. Исторические и мистические темы действительно все еще наиболее предпочтительнее, чем другие. Пафосность и помпезность в проектах сильно отталкивают, зрелищность и яркость, наоборот, очень ценятся, но без вычурности и вульгарности. Жанр развивается, исчезает предвзятое к нему отношение, к мюзиклу относятся с каждым годом все серьезнее, с каждым годом появляется все больше новых проектов. Вырастает значимость жанра среди театральных жанров, однако нельзя сказать, что он становится полноценным зеркалом общественной жизни, как, например, в Америке. Русский зритель все-таки хочет больше убежать в мюзикл от реальности, а не искать в нем ее отражение. А вот то, что произошла эволюция зрителя – это мы отрицать не будем, наоборот мы убедились, что вырос уровень художественной компетенции зрителя, в следствии чего произошло изменение художественных потребностей и акцент с внешней, рекреативно-развлекательной стороны произведения искусства перенесся на его содержательные, сущностные характеристики. Это мы можем как раз увидеть на примере ревностного отношения аудитории к либретто.

Список используемой литературы и используемых источников

1. Адорно Т. Избранное: Социология музыки. М., СПб : Университетская книга, 1998. 445 с.
2. Алексеев А. Н., Божков О. Б., Владимиров В. Л, Дмитриевский В. Н., Докторов Б. З. Театр и молодежь. Опыт социологического исследования / ВТО, ВНИИ искусствознания Мин. культуры СССР. М., 1979. 292 с
3. Акимов Н. П. Не только о театре. Л.; М.: Искусство, 1966. 427 с.
4. Бентли Э. Жизнь драмы / Перев. В. Воронина; предисл. И. В. Минакова. М.: Айрис-пресс, 2004. 406 с.
5. Божков О. Б. Аудитория театра: типологический подход к анализу поведения в сфере культуры // Вопросы социологического изучения театра. Л., 1979. 296 с.
6. Волков В., Зудилова Т. Опыт типологического подхода к анализу зрительских ориентаций в сфере театра // Проблемы социологии театра. Сборник статей / Ред. и сост. Н. А. Хренов. М., 1974. С. 192–211.
7. Вопросы социологического изучения театра : сборник научных трудов / М-во культуры РСФСР, Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии ; [отв. ред. В. Н. Дмитриевский]. Ленинград : ЛГИТМИК, 1979. 179 с.
8. Вопросы социологии театра : (Сб. науч. тр.) / Всерос. театр. о-во, Совет и каб. орг., экономики и социологии театра, Всесоюз. НИИ искусствознания ; [Ред.-сост. Н. А. Хренов]. Москва : ВТО, 1982. 296 с.
9. Дадамян Г. Г. Проблемы аудитории театров // Проблемы социологии театра. М., 1974. С. 111–130.
10. Дмитриевский В. Н. Театр и зритель: Отечественный театр в системе отношений сцены и публики: От истоков до начала XX в. СПб. : Дмитрий Буланин, 2007. 327 с.
11. Дмитриевский В. Н. Основы социологии театра. История, теория, практика. М., 2015. 224 с.

12. Евсеева Я. В., Ядова М. А. Социология кино и театра: История и современность: Введение к тематическому разделу // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11: Социология. Реферативный журнал. 2017. № 2. С. 6–20.

13. Игнатъев Ф. И. Эндрю Ллойд-Уэббер как феномен современной художественной культуры: диссертация кандидата искусствоведения. СПб, 2004. 156 с.

14. Кампус Э. Ю. О мюзикле : перевод с эстонского / Э. Ю. Кампус. Ленинград : Музыка, 1983. 128 с.

15. Конев В. Социальное бытие искусства. Саратов, 1915. Цитирование по: Хренов Н.А. Публика в истории культуры. Феномен публики в ракурсе психологии масс. М.: Аграф, 2007.

16. Кудинова Т. От водевиля до мюзикла. М.: Советский композитор, 1982. 176 с.

17. Нейгольдберг В. Я. Зоны влияния и аудитория театра // Театр как социологический феномен / Отв. ред. Н. А. Хренов. СПб. : Алетейя, 2009. С. 265–270.

18. Основы социологии театра : история, теория, практика : для студентов вузов, изучающих направление «Менеджмент сценических искусств» / В. Н. Дмитриевский. 2-е изд., доп. Санкт-Петербург [и др.] : Лань : Планета музыки, 2015. 221 с.

19. Словарь иностранных слов. 15-е изд., испр. М.: Русский язык, 1988. 608 с.

20. Театр в свете социологических исследований : сборник научных трудов / М-во культуры РСФСР, Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии им. Н. К. Черкасова. Ленинград : ЛГИТМИК, 1990. 135 с.

21. Театр и публика : опыт социологического исследования 1960–1970-х гг. / Гос. ин-т искусствознания ; отв. ред. В. Н. Дмитриевский. Москва : Государственный ин-т искусствознания : Канон+, 2013. 398 с.

22. Театр и зрители: отечественный театр в системе отношений сцены и публики / В. Н. Дмитриевский. Москва : Государственный ин-т искусствознания : Канон+, 2013. 695 с.

23. Театр как социологический феномен / Рос. акад. наук, М-во культуры РФ, Гос. ин-т искусствознания ; отв. ред. Н. А. Хренов. Санкт-Петербург : Алетейя, 2009. 494 с.

24. Ушкарев А. Аудитория искусства в социальных измерениях. СПб.: Алетейя. 2019. С. 298.

25. Хренов Н.А. Публика в истории культуры. Феномен публики в ракурсе психологии масс. М.: Аграф, 2007. 496 с.

26. Алмакучуков К. М., Мусатов Б. В. Профиль целевого рынка в маркетинге культуры: проблематика сегментирования // Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Гуманитарные науки. 2012. №5 (33). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/profil-tselevogo-rynka-v-marketinge-kultury-problematika-segmentirovaniya> (дата обращения: 17.01.2021).

27. Андрущенко Е. Мюзикл и рок-опера в отечественном музыкознании 1980-х годов: к истокам исследовательской традиции (статья 2) // Южно-Российский музыкальный альманах. 2017. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/myuzikl-i-rok-opera-v-otechestvennom-muzykoznanii-1980-h-godov-k-istokam-issledovatel'skoy-traditsii-statya-2> (дата обращения: 28.11.2020).

28. Монд О.–Л. Изучение психологических особенностей восприятия мюзикла зрительской аудиторией и его прикладное значение // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. 2010. №16–1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-psihologicheskikh-osobennostey-vo-vospriyatiya-myuzikla-zritelskoy-auditoriey-i-ego-prikladnoe-znachenie> (дата обращения: 27.11.2020).

29. Монд О.-Л. Отражение «социального идеала» в разных жанрах музыкального театра. // В сборнике материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Психология социального взаимодействия в изменяющемся мире». Саратов: ИЦ «Наука», 7-8 октября 2010. С. 64–71.

30. Монд О.-Л. Система ценностей как основа социального идеала общества в мюзикле и его идентификация зрительской аудиторией // Система ценностей современного общества: сб. материалов XIV Международной научно-практической конференции. Новосибирск: ЦРНС, 2010. – С. 78-82.

31. Coleman B. New Horizons: the Musical at the Dawn of the Twenty-first Century // W. A. Everett, P. R. Laird (Eds.). The Cambridge Companion to the Musical. New York; London: Cambridge University Press, 2008. P. 284–301.

32. Wallman E. L. The Theater Will Rock: A History of the Rock Musical, from Hair to Hedwig. Michigan: Ann Arbor, 2006. 288 p.

Приложение А
Рабочая программа эмпирического исследования
на тему
«Изучение современных потребностей и ожиданий аудитории мюзикла в
городе Санкт-Петербург»

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Обоснование проблемы исследования. Театр как искусство исполнительское, подвижное, нефиксированное гибко реагирует на общественную температуру, он в большей степени, чем другие искусства, «резонирует» на нее и в этом своем видовом качестве занимает особое место в социальном функционировании, являясь тонким и чутким коммуникативным инструментом, своеобразным барометром и «фиксатором» общественных настроений, одновременно направляя эти настроения. Социальная жизнь спектакля – это его жизнь в публике, в ее оценках, в посещаемости или игнорировании его. Отношением публики определяется роль и место театрального спектакля в жизни общества.

Театр оснащает публику житейским опытом, общественно-значимыми ориентирами, системой ценностей, моделирует социальное поведение, эмоциональным воздействием способствует образованию социальной консолидации в принятии (или непринятии) определенных норм, идеалов и тем самым выполняет важную регулятивную роль в жизни общества, укрепляет его целостность, формирует в общественном сознании картину мира.

Осмысление социальной значимости общечеловеческих ценностей принципиально важно для оценки социокультурной ситуации, для осмысления концепции личности, ибо именно общечеловеческие ценности

определяют суверенность личности в общечеловеческой иерархии, создают условия для ее духовного и творческого развития. Такие условия могут быть созданы только с помощью влиятельных общественных механизмов, среди которых сценическое искусство, театр, сформировавшийся в ходе всей мировой цивилизации и оправдавший свое существование в истории человечества, занимает чрезвычайно важное место.

В историко-культурном контексте театр правомерно рассматривать как художественный институт, осуществляющий важнейшую социокультурную коммуникативную миссию – полифункциональный диалог человека и общества.

За последнее десятилетие в России все больше внимания привлекает к себе такой театральный жанр как мюзикл. Жанр изначально нам чужой и далекий, сейчас развивается с каждым годом все интенсивнее. Получив распространение как самостоятельный жанр во многих странах мира, в последние два десятилетия российский мюзикл значительно упрочил свои позиции и стал одним из знаковых явлений в отечественной музыкальной культуре.

Мюзикл наделяется свойствами быть одновременно частью массовой культуры, шоу-бизнеса и высокого искусства. В своём коммуникативном поле он объединяет черты несовместимых, на первый взгляд, музыкальных направлений. Все это привлекает к этому жанру разнообразную публику.

Создание и распространение произведений массовой культуры зачастую тесно связано с коммерческим результатом. Потому что постановка этого жанра невероятно дорогая, и даже при наличии у создателя возвышенных намерений и желании привнести в мир что-то полезное, рассказать что-то важное и серьезное, все равно на первом месте из-за дороговизны постановки стоит цель окупить проект. Именно поэтому детерминация социокультурными условиями (особенно сегодня) здесь гораздо выше, чем в академической среде. Становится важным более

широкий, социальный аспект, выражающийся в настроениях общества и в прослеживаемых в обществе тенденциях.

Таким образом, одна из корневых особенностей жанра мюзикла – его родовая связь с массовой культурой, своей изначальной демократичностью он призван быть понятным самой разной, в том числе не очень подготовленной и непритязательной, аудитории – делает успешность этого музыкального жанра очень зависимой от предпочтений аудитории, зрителей.

Поэтому для театров и театральных менеджеров важно понимать, что ставить в этом жанре, какие настроения витают в обществе, чего хочет публика, чего ей не хватает в мире, какие у нее идеалы, герои, какие проблемы ее беспокоят, какие тренды и интересы сейчас в приоритете. Очень важно чувствовать время.

В связи с вышеизложенным и учитывая скудность литературы и исследований об этом жанре в России, актуальность этой темы неоспорима.

Объект исследования – жители и гости города Санкт-Петербург, интересующиеся театральной жизнью города, театром в целом и мюзиклом в частности.

Предмет исследования – новые потребности и ожидания аудитории.

Целью данного исследования является выявление новых потребностей и ожиданий петербургской аудитории в музыкальном жанре - мюзикл.

Задачи:

1. Выявить основные предпочтения аудитории на основе уже просмотренных спектаклей;
2. Узнать мотивацию аудитории при выборе данного жанра, что привлекает, а что отталкивает;
3. Сформировать целостную картину отношения аудитории к жанру мюзикла в целом и в России в частности;
4. Выявить конкретные новые потребности и ожидания людей, на что они хотели бы сходить: какая тематика их привлекает, какие проблемы им близки.

Гипотезы:

1) Мюзикл перестал восприниматься как легкомысленный развлекательный жанр в России, аудитория желает видеть в этом жанре отражение важных тем и проблем;

2) Исторические, мифологические и мистические темы продолжают быть в «тренде»;

3) Пафосность и помпезность в проектах теперь больше отталкивают, чем привлекают; зрелищность и яркость ценится, но без вычурности;

4) Жанр развивается, исчезает предвзятость по отношению к нему, к мюзиклу относятся с каждым годом все серьезнее, но в России мало качественных проектов.

Системный анализ объекта исследования

Блок 1. Частота посещения мюзикла:

- Смотрит ли человек мюзиклы офлайн или онлайн;
- Как часто смотрит;
- Где смотрит чаще всего

Блок 2. Мнение о просмотренном:

- Последнее просмотренное
- Самое любимое
- Оценка просмотренного

Блок 3. Зрительские мотивации:

- Чем привлекает жанр, что ценят
- Что отталкивает

Блок 4. Ожидания публики:

- Предпочитаемые тематики и проблемы
- Финансовые ожидания

Блок 5. Социально-демографические характеристики:

- пол (опрашиваются мужчины и женщины в равной пропорции);
- возраст;
- образование (высшее, среднее);
- материальное положение;
- семейное положение.

Теоретическая интерпретация социологических понятий

Информационное общество – постоянно развивающаяся социальная среда, которая имеет множество свободных информационных потоков, охватывающих весь мир.

Мюзикл – музыкально-театральный сценический жанр, произведение и представление, сочетающее в себе музыкальное, драматическое, хореографическое и оперное искусства.

Массовая культура – доминирующий в массовом обществе тип культуры, ориентированный на удовлетворение и формирование запросов широких слоёв населения через распространение средствами массовой коммуникации стандартизированных продуктов, создаваемых «индустрией развлечений».

Тенденция – это направление развития какой-либо сферы жизни или отрасли экономики. Сегодня вместо «тенденции» часто употребляется более молодежное модное слово «тренд»; явление, складывающееся под влиянием общественных запросов, стиля жизни или экономических процессов.

Публика – совокупность людей, являющихся объектом воздействия чего-либо (искусства, пропаганды, рекламы, литературы, развлекательных мероприятий, просвещения и так далее).

Приложение Б

Инструментарий социологического исследования

Анкета

Уважаемый респондент!

Кафедра «Социология» Опорного Тольяттинского государственного университета проводит социологическое исследование «Изучение новых потребностей и ожиданий аудитории мюзикла в городе Санкт-Петербург» с целью выявления предпочтений зрителя.

Просим Вас, по возможности, ответить на все вопросы анкеты, выбрав вариант ответа, наиболее точно отражающий Ваше мнение. Выбранный Вами ответ обведите, пожалуйста, в кружок. Некоторые вопросы предполагают несколько вариантов ответа, а некоторые вопросы открытые.

Анкета является анонимной, результаты будут представлены в обобщённом виде.

- 1. Ходите ли Вы на мюзиклы? (Укажите, пожалуйста, один вариант ответа)**
 1. Да
 2. Нет
 3. Не хожу, но смотрю онлайн
 4. И хожу, и смотрю онлайн

- 2. Как часто Вы ходите на мюзикл? (Укажите, пожалуйста, один вариант ответа)**
 1. Несколько раз в месяц
 2. 2-4 раза в полгода
 3. Эпизодически, но не реже одного раза в полгода
 4. 1-2 раза в год
 5. Смотрел (а) всего 1-2 раза
 6. Затрудняюсь ответить

- 3. А как часто Вы ходите в драматический театр? (Укажите, пожалуйста, один вариант ответа)**
 1. Несколько раз в месяц
 2. 2-4 раза в полгода
 3. Эпизодически, но не реже одного раза в полгода
 4. 1-2 раза в год
 5. Смотрел (а) всего 1-2 раза
 6. Затрудняюсь ответить

- 4. В какой театр Вы чаще всего ходите на мюзикл? (Укажите, пожалуйста, один вариант ответа)**
 1. Театр музыкальной комедии
 2. Мюзик-Холл
 3. Театр «Буфф»
 4. ЛДМ
 5. Другое (укажите, что именно, например, если вы смотрите мюзиклы онлайн, то какого театра, страны, продюсера, режиссера чаще всего):

5. Какой последний мюзикл вы смотрели, что Вам в нем понравилось, а что нет?

6. Какой мюзикл, из последних просмотренных, оставил самое сильное впечатление? Почему?

7. Какой Ваш самый любимый мюзикл из всех, что Вы видели? Почему?

8. Как Вы оцениваете качество просмотренных Вами мюзиклов в Санкт-Петербурге?

(«5 баллов» – высокое качество, «1 балл» – низкое качество)

1 2 3 4 5

9. Чем Вас привлекает театральный жанр - мюзикл? (Выберите, пожалуйста, не более трех вариантов ответа)

1. Тем, что он простой и понятный, можно отдохнуть и расслабиться при просмотре
2. Своей зрелищностью
3. Насыщенным, интересным сюжетом, историей
4. Нравятся определенные артисты, их таланты
5. Привлекает музыкальная составляющая: песни и их исполнение, живая музыка
6. Больше всего привлекает разговор на важные и серьезные темы через простую подачу
7. Потому что это 3 в 1 – совокупность театра, музыки и хореографии, которые дают сильный эффект
8. Нравится разнообразие в этом жанре
9. Тем, что это модно, нравится быть в курсе событий
10. Другое (укажите, что именно) _____

10. Что Вы больше всего цените в мюзикле? (Выберите, пожалуйста, не более трех вариантов ответа)

1. Игру интеллекта
2. Эксперимент
3. Атмосферу
4. Вдохновение, которое он пробуждает
5. Творчество актера
6. Зрелищность
7. Творчество постановщика
8. Историю
9. Тренд
10. Содержательные, сущностные характеристики
11. Другое (укажите, что именно) _____

11. Что вас может оттолкнуть в мюзикле? (Укажите, пожалуйста, не более трёх вариантов ответа)

1. Костюмы
2. Декорации
3. Музыка
4. Вокальное исполнение
5. Хореография

6. Обилие пафоса и вычурности
7. Сюжет
8. Слишком простая подача
9. Слишком сложная подача
10. Другое (укажите, что именно) _____

12. В мюзикле Вы предпочитаете смешанный стиль в музыке или единый?

(Укажите, пожалуйста, один вариант ответа)

1. Больше по душе линейная последовательность одного стиля на протяжении спектакля
2. Предпочитаю разнообразие, фьюжн, когда смешано много разных стилей
3. Предпочитаю главенство двух-трех стилей без
4. Другое (укажите, что именно) _____

13. Какую тематику Вам бы хотелось больше всего видеть в мюзиклах? (Укажите, пожалуйста, не более трёх вариантов ответа)

1. Мистику
2. Исторические сюжеты
3. Сюжеты по книгам
4. Военные сюжеты
5. Сюжеты о героях и выдающихся личностях
6. Поднимающую социальные вопросы и проблемы
7. Семейную тематику
8. Бунтарство
9. Истории о любви
10. Вопросы самореализации
11. Борьбу добра со злом
12. Сказочные, светлые сюжеты
13. Неоднозначные истории, неоднозначные персонажи
14. Мрачные истории со вкусом
15. Духовные вопросы (гармония, смысл жизни, предназначение и др.)
16. Другое (укажите, что именно) _____

14. Если в предыдущем вопросе Вы выбрали «исторические сюжеты» и/или «сюжеты по книгам», расскажите, пожалуйста, какие исторические эпохи и события и/или какие книги Вам было бы интересно увидеть воплощенными в мюзикле?

1. _____
2. Не выбирал(а) эти варианты

15. Какую сумму Вы готовы заплатить за качественный проект? (Укажите, пожалуйста, один вариант ответа)

1. До 500 рублей
2. До 1000 рублей
3. От 1000 до 1500 рублей
4. От 1500 до 3000 рублей
5. Более 3000 рублей

16. Укажите, пожалуйста, уровень вашего образования:

1. Основное общее образование
2. Среднее общее образование
3. Среднее профессиональное образование

4. Незаконченное высшее образование
5. Высшее образование

17. Укажите, пожалуйста, Ваш пол:

1. Мужской
2. Женский

18. Укажите, пожалуйста, Ваш возраст:

1. До 18 лет
2. 18–35 лет
3. 35-50 лет
4. от 50 лет и старше

Благодарим Вас за участие!

Вопросы для глубинного интервью

Новые потребности и ожидания аудитории мюзикла.

1. Расскажите, пожалуйста, о себе в общих чертах: имя, возраст, род деятельности.
2. Когда вы в первый раз решили посмотреть мюзикл? Что вас сподвигло на это? Что это был за мюзикл? Какие были впечатления?
3. Что вас мотивирует выбирать именно этот жанр? За что вы любите его? За что цените?
4. На что вы смотрите, в первую очередь, когда выбираете, на какой мюзикл пойти? Какие особенности спектакля обычно побуждают вас пойти на постановку?
5. Насколько важны для вас музыка, хореография, актерская игра, вокал в постановке?
6. Какой последний мюзикл вы смотрели? Что вам в нем понравилось, а что нет?
7. Какой мюзикл, из последних просмотренных, оставил самое сильное впечатление? Почему?
8. Какой ваш самый любимый мюзикл из всех, что вы видели? Почему?
9. Какой ваш самый любимый зарубежный мюзикл? Почему?
10. Какой ваш самый любимый русский мюзикл? Почему?
11. Какой театр, на ваш взгляд, в Москве и какой в Санкт-Петербурге, создает самые качественные постановки? Почему?
12. Изменилось ли ваше отношение к мюзиклу с тех пор, как вы только начинали их смотреть и сейчас?
13. Как вы считаете, чего не хватало тем мюзикам, которые вы видели?
14. Что бы вам больше всего хотелось видеть в мюзиклах? Какие проблемы, вам бы хотелось, чтобы в них раскрывались? Какие темы вам близки и интересны?
15. Что вас может оттолкнуть в спектакле во время просмотра?
16. Какие мюзиклы, из тех, что вы смотрели, вы считаете откровенно плохими? Почему?
17. Как вы, в целом, оцениваете проекты-мюзиклы, которые ставят в России? Актуальны ли они на ваш взгляд?
18. Много ли в вашем окружении людей, которые поддерживают ваш интерес к мюзикам или готовы его поддержать и составить вам компанию?

Благодарю вас за участие!

Приложение В

Таблицы распределения данных

Таблица В. 1 – Сравнение ответов респондентов по возрасту

Ходите ли Вы на мюзиклы?	Всего по массиву		До 35 лет		После 35 лет	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс	%
Да	103	72	35	24	68	48
Нет	1	1	0	0	1	1
Не хожу, но смотрю онлайн	1	1	0	0	1	1
И хожу, и смотрю онлайн	38	26	24	17	14	9

Таблица В. 2 – Сравнение ответов респондентов по возрасту

Как часто Вы ходите на мюзикл?	Всего по массиву		До 35 лет		После 35 лет	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс	%
Несколько раз в месяц	56	39	23	16	33	23
2-4 раза в полгода	44	31	22	15	22	16
Эпизодически, но не реже одного раза в полгода	22	15	8	6	14	9
1-2 раза в год	18	13	6	4	12	9
Смотрел (а) всего 1-2 раза	2	1	0	0	2	1
Затрудняюсь ответить	1	1	0	0	1	1

Таблица В. 3 – Сравнение ответов респондентов по возрасту

А как часто Вы ходите в драматический театр?	Всего по массиву		До 35 лет		После 35 лет	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс	%
Несколько раз в месяц	13	9	4	3	9	6
2-4 раза в полгода	30	21	12	8	18	13
Эпизодически, но не реже одного раза в полгода	27	19	11	8	16	11
1-2 раза в год	41	29	18	13	23	16
Смотрел (а) всего 1-2 раза	22	15	10	7	12	8
Затрудняюсь ответить	10	7	4	3	6	4

Продолжение Приложения В

Таблица В. 4 – Сравнение ответов респондентов по возрасту

Как Вы оцениваете качество просмотренных Вами мюзиклов в Санкт-Петербурге?	Всего по массиву		До 35 лет		После 35 лет	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс	%
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	6	4	4	3	2	1
4	38	27	17	12	21	15
5	99	69	38	27	61	42

Таблица В. 5 – Сравнение ответов респондентов по возрасту

Чем Вас привлекает театральный жанр - мюзикл?	Всего по массиву		До 35 лет		После 35 лет	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс	%
Тем, что он простой и понятный, можно отдохнуть и расслабиться при просмотре	5	3	1	1	0	0
Своей зрелищностью	50	35	16	11	34	24
Насыщенным, интересным сюжетом, историей	40	28	23	16	17	12
Нравятся определенные артисты, их таланты	82	57	32	22	50	35
Привлекает музыкальная составляющая: песни и их исполнение, музыка	85	60	37	26	48	34

Продолжение Приложения В

Продолжение Таблицы В.5

Чем Вас привлекает театральный жанр - мюзикл?	Всего по массиву		До 35 лет		После 35 лет	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс	%
Больше всего привлекает разговор на важные и серьезные темы через простую подачу	9	6	4	3	5	3
Потому что это 3 в 1 – совокупность театра, музыки и хореографии, которые дают сильный эффект	99	69	38	27	61	42
Нравится драматургия в мюзиклах	12	8	6	4	6	4
Нравится разнообразие в этом жанре	21	15	12	8	9	7
Тем, что это модно, нравится быть в курсе событий	0	0	0	0	0	0
Другое	2	1	0	0	2	1

Таблица В. 6 – Сравнение ответов респондентов по возрасту

Что Вы больше всего цените в мюзикле?	Всего по массиву		До 35 лет		После 35 лет	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс	%
Игру интеллекта	10	7	4	3	6	4
Эксперимент	3	2	0	0	3	2
Атмосферу	73	51	32	22	41	29
Вдохновение, которое он пробуждает	43	30	23	16	20	14
Творчество актера	84	59	28	20	56	39
Оформление	12	8	6	4	6	4
Зрелищность	69	48	25	17	44	31
Творчество постановщика	34	24	10	7	24	17
Историю	35	24	20	14	15	10
Тренд	0	0	0	0	0	0
Содержательные, сущностные характеристики	21	15	10	7	11	8
Другое	19	13	11	8	8	5

Продолжение Приложения В

Таблица В. 7 – Сравнение ответов респондентов по возрасту

Что Вас может оттолкнуть в мюзикле?	Всего по массиву		До 35 лет		После 35 лет	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс	%
Костюмы	9	6	4	3	5	3
Декорации	5	3	2	1	3	2
Музыка	48	34	23	16	25	18
Вокальное исполнение	87	61	39	27	48	34
Хореография	8	6	4	3	4	3
Обилие пафоса и вычурности	89	62	40	28	49	34
Сюжет	45	31	13	9	32	22
Слишком простая подача	39	27	12	8	27	19
Слишком сложная подача	8	6	1	1	7	5
Другое	22	15	9	6	13	9

Таблица В. 8 – Сравнение ответов респондентов по возрасту

В мюзикле Вы предпочитаете смешанный стиль в музыке или единый?	Всего по массиву		До 35 лет		После 35 лет	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс	%
Больше по душе линейная последовательность одного стиля на протяжении спектакля	31	22	9	6	22	16
Предпочитаю разнообразие, фьюжн, когда смешано много разных стилей	17	12	5	3	12	9
Предпочитаю гармоничное сочетание двух-трех стилей	86	60	42	29	44	31
Другое	9	6	3	2	6	4

Продолжение Приложения В

Таблица В. 9 – Сравнение ответов респондентов по возрасту

Какую тематику Вам бы хотелось больше всего видеть в мюзиклах?	Всего по массиву		До 35 лет		После 35 лет	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс	%
Мистику	48	34	16	11	32	23
Исторические сюжеты	39	27	18	13	21	14
Сюжеты по книгам	44	31	21	15	23	16
Военные сюжеты	2	1	1	0,5	1	0,5
Сюжеты о героях и выдающихся личностях	25	17	10	7	15	10
Поднимающую социальные вопросы и проблемы	14	10	10	7	4	3
Семейную тематику	2	1	0	0	2	1
Бунтарство и идеализм	7	5	4	3	3	2
Любовь	71	50	23	16	48	34
Вопросы самореализации	6	4	4	3	2	1
Борьбу добра со злом	30	21	12	8	18	13
Сказочные, светлые сюжеты	23	16	7	5	16	11
Неоднозначные истории, неоднозначные персонажи	46	32	20	14	26	18
Мрачные истории со вкусом	21	15	12	8	9	7
Духовные вопросы (гармония, смысл жизни, предназначение и др.)	11	8	6	4	5	4
Другое	11	8	3	2	8	6

Продолжение Приложения В

Таблица В. 10 – Сравнение ответов респондентов по возрасту

Какую сумму Вы готовы заплатить за просмотр качественного мюзикла в театре?	Всего по массиву		До 35 лет		После 35 лет	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс	%
До 500 рублей	1	1	0	0	0	0
До 1000 рублей	5	3	1	1	4	2
От 1000 до 1500 рублей	28	20	11	8	17	12
От 1500 до 3000 рублей	71	50	34	24	37	26
Более 3000 рублей	38	26	13	9	25	17

Приложение Г

Стенограмма интервью

Таблица Г. 1– Стенограмма интервью

1. Расскажите, пожалуйста, о себе в общих чертах: имя, возраст, род деятельности.	
1	Александра, 31, координатор, Москва.
2	Светлана, 34, домохозяйка, Москва.
3	Дмитрий Долинский, Санкт-Петербург, возраст - 49 лет, специальность – «Режиссура драмы», род деятельности – так и запишем: свободный художник.
4	Алена, 34 года, работаю с детьми
5	Илья, 26 лет, аниматор
6	Меня зовут Эрик, мне 47 лет. По роду деятельности я упорно стараюсь развиваться в нескольких направлениях: я кинокритик, актёр, косплеер, вокалист и переводчик с английского.
7	Лиза, 25 лет. На данный момент работаю инспектором оркестра в Михайловском театре, учусь на 2 курсе продюсерского факультета РГИСИ. Также поддерживаю рабочие отношения со своим предыдущем местом работы, где я была помощником режиссера (это если кратко ☺) в мюзиклах и музыкальных спектаклях, на концертах и фестивалях.
8	Ольга Кувыкина, биолог (биологический факультет МГУ), научный редактор, научный журналист, писатель-натуралист, лауреат премии «Книга года», Ютуб-блогер по теме мюзиклов
9	Лидия, 26 лет, научный сотрудник
10	Дарья, 21 год, по образованию педагог, работаю с Российским Движением Школьников, люблю волонтерство и театр
11	Татьяна, 47 лет, специалист в IT-компани
12	Екатерина Зайцева. Аналитик в сфере айти и автоматизации. 24 года
13	Меня зовут Алексей, мне 24 года. Я в 18 году закончил театральную академию ргиси как артист мюзикла. Сейчас работаю в драматическом театре в Питере.
14	Наталья, 21 год, студентка исторического факультета
15	Зовут Александра, 23 года, студент по направлению Медицинская физика, работаю в биологической лаборатории

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

2. Когда вы в первый раз решили посмотреть мюзикл? Что вас сподвигло на это? Что это был за мюзикл? Какие были впечатления?	
1	<p>В первый раз посмотрела мюзикл приблизительно в 2003 году, это была постановка рок-ордена "Тампл" (с таким же названием), авторов которой я начала слушать немного раньше и уже позитивно относилась к их творчеству.</p> <p>Произведение полюбилось, до сих пор помню любимые арии.</p> <p>В целом жанр какого-то противоречия не вызывал, с раннего детства любила музыкальные фильмы, "Д'артаньян и три мушкетера" был моим любимым, просмотренным десятки раз, наверное, еще в дошкольные времена.</p>
2	<p>С детства любила музыкальные фильмы и оперетту. Советские фильмы-мюзиклы сподвигло посмотреть наше телевидение и семья, так как мы часто смотрели их с родителями.</p> <p>В какой-то момент в 2006 году в магазине попался диск "Смешная девчонка", название показалось знакомым, а Барбра Стрейзанд всегда нравилась, я решила, что надо посмотреть. Фильм очень понравился, я поняла, что там есть песни, которые очень хорошо известны, но ранее я не знала, что это из мюзикла.</p>
3	<p>Когда я посмотрел киноверсию мюзикла «Звуки музыки» - мне было года три-четыре.</p> <p>Смотря, что в контексте вопроса называть мюзиклом.</p> <p>Считать ли мюзиклом рок-оперу «Jesus Christ Superstar» Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса?</p> <p>Считать ли мюзиклом зонг-оперу «Орфей и Эвридика» Журбина?</p> <p>Считать ли мюзиклом рок-оперу «Юнона и Авось» Рыбникова?</p> <p>Считать ли мюзиклами, в частности, музыкальные фильмы, коих в советское время было более, чем предостаточно? – ведь, по сути, в основу многих из них (да фактически всех из них!) положены сценические «предтечи»?</p> <p>Считать ли мюзиклом чудеснейшую в музыкальном отношении «Тайну Снежной королевы» Марка Минкова? Или мосфильмовскую «Маму» с музыкой Жерара Буржоа и Темистокле Попа? Или провальный в киношном смысле «Незнайка с нашего двора»? (И снова волшебный Минков.....)</p>

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

	<p>Разумеется, если говорить о безоговорочных «мюзиклах» в общепринятом (непонятно кем принятом?) смысле - то первым европейским мюзиклом в моём личном зрительском опыте стал «Cabaret» Боба Фосса (да, конечно же, не сам мюзикл, а его киноверсия). Затем – и опять же в качестве фильма – «Chicago» Роба Маршалла, затем – вечно и навсегда любимейший из любимых - «All That Jazz» Боба Фосса..... Всё. И я поплыл)))))) навсегда))))))</p> <p>Что сподвигло на это.....сложный вопрос. Жизнь сподвигла. Вот. Важное...Но... В заданном контексте «глубинного» интервью ... думается, будет уместным отметить, что никогда, наверное, все эти шедевры (ну... да, шедевры, как ещё...) не произвели бы должного впечатления, если бы предварительно почва личностного художественного восприятия (моего лично – и целых поколений советских граждан) не была бы богато удобрена огромным количеством качественнейшей и разнообразнейшей музыки советского театра и кино.</p> <p>Какие впечатления – «вот оно»!))) Круто. Здорово. Театрально. Драматично. Трагично. Высшая степень концентрации жизни.</p>
4	<p>Первый мюзикл я посмотрела в 2013 году, это был Бал вампиров в Театре Музыкальной Комедии СПб. Потрясающий спектакль, безумно понравился.</p>
5	<p>Бессознательно наверно мультфильм лет в 6 «Горбун из Нотр-дама». Была кассета с мультиком, благодаря данной форме этого материала проникся сочувствием</p>
6	<p>Ну, собственно, я ничего не решал и меня ничто не сподвигло: я просто рос на советских мюзиклах — как экранных, так и театральных (да-да, вопреки расхожему заблуждению, в Советском Союзе очень даже были мюзиклы! Хотя они, возможно, не всегда так назывались). И именно музыкальные постановки мне всегда нравились больше, чем другие спектакли и фильмы. Так что, поскольку первые впечатления были очень детские, я затрудняюсь вспомнить, какой именно мюзикл в моей жизни оказался первым.</p>

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

	<p>Если таки дозволено говорить об экранных мюзиклах, то, наверное, первым из полюбившихся мне был замечательных советский телемюзикл «Трое в лодке, не считая собаки» (1979)! Интересно, что, будучи ребёнком, я мало что понимал в сюжете, но всегда очень смеялся задорными диалогами, восторгался актёрской игрой и просто обожал музыкальные номера. До сих пор обожаю этот фильм и считаю его проверенным лекарством от любой хандры!</p> <p>Если же вспоминать именно театральные постановки, то, наверное, первый полноценный сценический мюзикл, который я посмотрел, — это был «Труффальдино» в Театре музыкальной комедии. Опять же, поскольку был ребёнком, я мало что понял, но эмоциональное впечатление было просто грандиозным!</p>
7	<p>Первый раз я сходила на мюзикл в 2014 году, это был проект продюсерской компании «Мейкерс Лаб» - «Мастер и Маргарита», позиционировался он как мюзикл. После этого я попала на мюзиклы театра Музыкальной комедии. После окончания школы и поступления в университет (не РГИСИ, изначально я училась в СПбГУТ по специальности радиотехника прим.авт. сейчас респондент учиться в РГИСИ на Продюсера исполнительских искусств) я поняла, что не могу без творчества, музыки и нашла школу джаза и мюзикла, в которой набиралась группа для взрослых по направлению «Мюзикл».</p> <p>Собственно это и подогрело мой интерес к этому жанру, тем более как раз в эти года начиналась популизация мюзикла в Петербурге. На тот момент постановка «Мастер и Маргарита» мне понравилась, но я смотрела очень поверхностно, как обычный обыватель и все это было, от части, в новинку для меня, не искушенная еще была ахххаха</p>
8	<p>ходила в музыкальную школу по классу фортепиано. У меня абсолютный слух. Моя мама пела в военном хоре.</p> <p>Мне всегда были интересны музыкальные фильмы. В детстве посмотрела по кабельному каналу хоррор-мюзикл с Робертом Инглундом “Призрак оперы”, после чего прочитала книгу. Потому посмотрела фильм-мюзикл “Лабиринт” с Дэвидом Боуи. Эти фильмы меня заворожили. Я влюбилась в Дэвида и хотела оказаться на месте главной героини. Постепенно я стала киноманом. Конечно, смотрела в детстве и множество советских мюзиклов по ТВ - “Человек с Бульвара Капуцинов”, “31-е июня”, “Чародеи” и т.д.</p>

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

	<p>В музыкальной школе я сама подобрала заглавную мелодию из фильма “Королек - птичка певчая”, и часто ее наигрывала.</p> <p>Когда выросла и занялась журналистикой (я писала забавные заметки в Сети, их увидел редактор газеты “Труд” и позвал стажироваться у них, далее параллельно с работой в НИИ вакцин и сывороток я начала работать автором в журнале “Вокруг света” по теме науки и охраны природы), начала ходить на премьеры фильмов и писать рецензии. Еще я занималась спортивными бальными танцами при МГУ, и мой преподаватель давал мне приглашения в театр, где он танцевал в ансамбле.</p> <p>Однажды в Москве поставили мюзикл “Норд-Ост”. Рекламная компания была большой. Я отправилась туда. Екатерина Гусева тогда еще являлась неизвестной актрисой.</p> <p>Мюзикл очень понравился, после чего я стала внимательно следить за этим жанром. Когда попадала за рубеж в командировки, там тоже старалась посмотреть мюзиклы. Как ни странно, мюзиклы идут по всему миру, я их даже в ЮАР смотрела. Там меня повеселило то, что билеты не проверяли, и в зале не было охраны. Лазерных указок тоже не было.</p>
9	<p>Я не помню, когда я увидела свой первый мюзикл, но скорее всего это было ещё в раннем бессознательно возрасте. Мои родители любят ходить в театры, а мюзикл - один из любимых жанров. Меня с сестрой приучали к искусству с детства. Первый же мюзикл, который я помню - "Труффальдино из Бергамо", который показывала у нас небольшая Московская труппа. Мне было лет 10. После этого часто пересматривала фильм, снятый по мюзиклу. Мне очень понравилась позитивная атмосфера зала, весёлый сюжет, я была под большим впечатлением.</p>
10	<p>Я попала на мюзикл чисто случайно, банерная реклама ВКонтакте вылезла, приглашали волонтеров в театр «МюзикХолл» на мюзикл «Демон Онегина». Меня очень впечатлили декорации, то что на сцене актеры и поют и танцуют и одновременно не выходят из образов, сама атмосфера и жанр, не скучно.</p>
11	<p>Первый мюзикл был просмотрен в глубоком детстве, мне было лет 13-14, кажется. Это была постановка "Таинственное похищение" Раймонда Паулза, которую привозили в Таллинн. А мы тогда старались посещать всех гастролеров, их было не так уж и много.</p>

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

	<p>Притом на гастролях спектакль играли на русском, а пластинка, которую мы тогда купили, была на латышском. Уже смутно помню сюжет, так с тех пор ни разу больше не видела его, но музыка хороша. Хотя тогда это и не называлось мюзиклами, а музыкальными спектаклями.</p> <p>Примерно в то же время были услышаны "Юнона и Авось", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты". Ну, если идти ближе к современности, и у тому, что считается у нас именно мюзиклом, то начала с "Метро". Пошла из интереса, осталась под впечатлением.</p>
12	<p>Бал Вампиров, 2013 год, первый мюзикл, который посмотрела осознанно. У нас театрално образованная семья и их туда повел папа. Впечатлило невероятно сильно, зацепило. Обычно смотрела классику, фильмы или оперу, а тут такое качество, игра актерская как в хорошей драме и музыка. Я достаточно такой музыкальный человек, музыку люблю, при этом она тут было, что очень круто не классическая, а она была современная, «движовая», ей хотелось подпевать, она оставалась в голове. То есть ты выходишь со спектакля, идешь обратно и ты поешь то, что только что услышал</p>
13	<p>Если говорить про мюзикл, как про жанр в целом, а не только про его сценические воплощение, то первое с чем я познакомился ещё будучи ребенком диснеевские мультики король лев, горбун из нотердама красавица и чудовище. Нимогнст - нимогест прекрасная песня оттуда. Если говорить про мюзикл уже именно на сцене то сценическое первое что я увидел это в театре мюзик-холл, ещё до первого курса нас вводили, лет в 15-16, на бал вампиров.</p> <p>Впечатления были разнообразные, детские впечатления уже не помню. Помню что диснеевские мультики с песнями нравились, вообще мультфильмы с песнями, не только диснеевские, но и русские фильмы музыкальные, которые тоже можно отнести к мюзиклам нравились: что с Боярским, про волка и семерых козлят, что бременские музыканты. Наши совершенно замечательные советские мультики, Почему же только про диснеевские говорить. Что Советские фильмы как "Обыкновенное чудо", все это вполне заслуживает называть мюзиклами, тем более музыкально они соответствую законам жанра. Какие-то просто чуть менее джазовые, какие-то более.</p>

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

	<p>Все они великолепны, мне очень нравятся их песни, нравятся музыкальные мультфильмы. "Бременские музыканты" вообще гениален, "Летучий корабль" - потрясающий. В этом смысле мне Российские, хотя точнее сказать Советские мюзиклы, они ближе. А если уже говорить про первый сценический опыт, опыт лицезрения сценического мюзикла - Бала вампиром, то тогда я остался в очень смешанных чувствах потому что у него были абсолютно великолепные декорации, но речи о какой то сильной драматической игре, там к сожалению не шло.</p>
14	<p>Первый раз увидела запись на ютубе в рекомендациях Последнее испытание лет 5 назад (версия ЛегеАртис), некоторые арии показались интересны. Сходила на ИХС - не понравилось. Нашла французскую Ромео и Джульету 2000 года, слушала отдельные песни и целиком не раз, переводы не очень понравились, поэтому слушала оригинал и на этом забыла о мюзиклах до карантина прошлого года. Решила переслушать ПИ, узнала, что есть новая версия (с Герасименко) - посмотрела её, она мне невероятно понравилась, купила билеты. А дальше уже заинтересовалась русскими мюзиклами.</p>
15	<p>В первый раз осознанно и полностью, скорее, не посмотрела, а послушала, рок-оперу Последнее испытание, в 2013 году. В том же году вышел фильм Тор 2, после которого я смотрела разные музыкальные видео с Локи, и случайно наткнулась на видео с Властелином ничего. Понравилось и решила найти, откуда песня. Так и послушала. Впервые вживую посмотрела тоже эту рок-оперу в постановке Леге-Артис.</p>
<p>3. Что вас мотивирует выбирать именно этот жанр? За что вы любите его? За что цените?</p>	
1	<p>Люблю клевые песни. Клевые песни, подходящие к какой-то конкретной ситуации, еще круче. А если стихотворная форма хороша и изящна, то просто восторг.</p>
2	<p>Я очень люблю музыку и стихи, особенно содержательный и красиво изложенный, в сочетании производит более сильное впечатление в изложении истории.</p>
3	<p>Музыка – высшее проявление человека во Вселенной. И наоборот: музыка – высшее проявление Вселенной в человеке. Мюзикл (в идеальном своём варианте) – высшее проявление театра. С профессиональной точки зрения – жанр, предоставляющий художнику (композитору, драматургу, режиссёру) возможность творить в совершенно экстремальном концентрированном соотношении времени-пространства-мысли-чувства... Ни один другой жанр такими возможностями не обладает. Ну, это часами можно размышлять....</p>

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

4	Правдивая игра актёров. Драматический театр оставляет ощущение фальши.
5	Это жанр эстетики и красоты совмещенный с честным драматическим проживанием, через песни и танец лучше отражаются и визуализируются внутренние переживания фантазии и желания героев.
6	<p>Ну, я, конечно, не закидываюсь именно на мюзиклах, но неизменно отношу этот жанр к числу своих самых любимых. Моя любовь к жанру мюзикла обусловлена прежде всего тем, что в нём сошлись два моих детских увлечения. Во-первых, сам я очень музыкальный человек, обладаю отличным музыкальным слухом и с детства любил музыку вообще. А во-вторых, поскольку я родился в театральной семье, то не менее сильную любовь с детства питал и к театру. Так что именно жанр мюзикла оказался мне очень близок, сведя вместе эти две моих страсти!</p> <p>Если же говорить уже о взрослом восприятии жанра как такового, то я очень ценю мюзикл, во-первых, за воздействие в первую очередь на эмоциональном уровне, так как музыка — самый эмоциональный вид искусства. А во-вторых — за универсальность, за возможность принимать практически любые формы, наполнять их любым содержанием и при желании не ограничиваться никакими рамками!</p>
7	Люблю я музыкальный театр. В детстве я часто смотрела сказки Дисней, а они все музыкальные и, наверное, с тех времен меня влекут истории с музыкальным сопровождением, как-то все это более чувственно получается, что ли. Люблю красивые, качественные и яркие музыкальные номера и эти трогательные моменты, где фоном звучит завораживающая музыка и тебя буквально разрывают эмоции. А талант артистов, хоть таких и не много на самом-то деле, сочетать в себе драматическую и музыкальную основы, петь, танцевать и быть драматически сильным, по моему мнению, не может оставить равнодушным.
8	Мюзиклы сочетают в себе всё, что мне нравится - танцы, пение, музыку, театральность, кинематографичность, ощущение праздника, красивых артистов.
9	Песни и музыка хорошо передают сюжет, мысли и чувства персонажей. Тексты легко запоминаются и далее по прошествии времени ты можешь вспомнить о чем был мюзикл, как звали персонажей и что они делали. Также мюзиклы мне кажутся вневременным развлечением, подходящим для разных возрастов: пожилым, взрослым, юным и детям.

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

10	За яркость, за музыку, 3Д эффекты(если они есть), за самих артистов.
11	<p>Я в целом люблю театр за его пластичность и изменчивость. В отличие от кинофильма, театр более живой. Даже один и тот же спектакль с одним и тем же составом каждый раз может играть чуть-чуть иначе, находятся какие-то другие нюансы, актеры реагируют на зал, идет своего рода обмен энергией, эмоцией между артистами и зрителем. Эффект погружения, несмотря на всю условность, в театре достичь проще, из-за близости актеров возникает более глубокая эмоциональная вовлеченность. В кино этот эффект достигается реже.</p> <p>Мюзикл, как часть театра, добавляет еще эмоций, так как слово под музыку может воздействовать даже больше, чем просто слово. Ну и мюзикл более сложный жанр, так как помимо актерской игры требуется еще и хорошо владеть голосом и пластикой. Такой синтез всегда интереснее наблюдать.</p>
12	<p>Вопрос немного дублируется с предыдущим. На мой вкус мюзикловый жанр собрал в себя все самое лучшее и с музыкального театра и с драматического. У него от драматического спектакля есть история, действительно интересная история, раскрытые персонажи, актерская игра, какие то события интересные, драма, накал, тебя это захватывает просто как история и при этом это сопровождается хорошей интересной музыкой, которую потом можно переслушивать, которую хочется подпевать. Если в оперном театре придя на оперу ты очень часто можешь столкнуться с тем, что тот кто поет, поет хорошо, но абсолютно не попадает в образ вроде как персонажа и при этом в драме на одних диалогах часто бывает провис на каких то не таких интересных местах. А в мюзикле даже не самые интересные события можно вытянуть за счет музыки и к тому же персонажа музыка бывает раскрывает даже сильнее, так как ей можно даже лучше передать эмоции</p>
13	-
14	<p>Люблю за то, что мюзиклы, в отличие от обычного театра, могут сопровождать по жизни (музыка, обычно, ярче откликается в эмоциях + есть возможность переслушивать в любом месте в любой момент). А также, мюзикловые артисты, как мне кажется, ближе к аудитории, чем театральные (в плане общения, соц.сетей, служебок и т.д.).</p>
15	<p>Ходила в театры и на другие жанры. Мюзикл оказался наиболее близким жанром, который передаёт мне историю через музыку. Музыкальная часть для меня является в данном случае наиболее важной, потому что я могу послушать весь материал и представить себе картинку, даже без постановки. Музыка в опере и оперетте меня не так сильно привлекают (думаю, тут дело вкуса, а я предпочитаю в основном рок и метал вне мюзиклов). На драматических спектаклях мне сложнее поверить и сложнее уловить динамику, музыка в этом плане мне очень сильно помогает.</p>

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

4. На что вы смотрите, в первую очередь, когда выбираете, на какой мюзикл пойти? Какие особенности спектакля обычно побуждают вас пойти на постановку?	
1	<p>В текущий момент при походе в театр ориентируюсь на актерский состав.</p> <p>В целом же при выборе опираюсь на музыкальный материал: чаще всего сначала влюбляешься в отдельные песни, затем хочется уже посмотреть весь мюзикл.</p>
2	<p>Жанр, люблю авантюрно-приключенческие романы и фэнтези, поэтому и произведения в том же жанре.</p> <p>В приоритете интересная история, зрелищность постановки, музыка, актерский состав.</p>
3	<p>Первым делом – на фамилию композитора.</p> <p>Вторым делом – на фамилии исполнителей – и если там есть имена-фамилии артистов, художественному вкусу которых я могу доверять – то это радует.</p> <p>Потому что у спектакля может быть прекрасный режиссёр, замечательный сценограф – но слушать несколько часов отвратительный (читать – посредственный) вокал – это вне моих сил... ((</p> <p>Честно? Обычно – приглашения со стороны кого-либо из солистов. Если (не буду касаться фамилий) Вася Пупкин мне говорит «Долинский, сходи, посмотри, скажешь потом, чего думаешь» - я стараюсь идти и смотреть.</p>
4	<p>Смотрю режиссёров и состав. Есть исполнители, которые даже плохую работу сделают интересной, есть режиссёры, способные сделать из любой идеи шедевр.</p> <p>Просто сам спектакль меня интересует редко.</p>
5	<p>Материал из которого делают мюзикл, история всем знакомая, интересно видеть интерпретации.</p>
6	<p>Ну, во-первых, будучи давним, страстным и образованным поклонником мюзиклов, я знаю если не все, то подавляющее большинство мюзиклов мирового уровня. И разумеется, в первую очередь я смотрю на название — скорее всего, я знаю этот мюзикл, и решении посмотреть постановку будет в первую очередь обусловлено моим отношением к исходному материалу. Разумеется, не последнее значение для выбора имеют актёры — если мюзикл поставлен с участием интересного и уважаемого мною исполнителя, то это тоже окажет своё влияние на мой выбор.</p> <p>Если же говорить о совершенно незнакомой мне постановке, то я, опять же, руководствуюсь исходным литературно-драматургическим материалом, ибо мюзиклы, как известно, в подавляющем большинстве случаев создаются на основе какого-то произведения. Тут играет свою роль то, насколько мне интересен данный исходный материал и, конечно, то, что может быть заранее известно о постановочной концепции. Ну и конечно, никто не отменял «сарафанного радио» — зачастую отзывы людей, чьему вкусу и компетентности я доверяю, могут сыграть решающую роль и даже изменить моё первоначальное мнение.</p>

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

7	<p>Сейчас я смотрю на несколько вещей: сюжет (хотя в 99% он хорошо известен), постановочную группу и состав. Я могу пойти на спектакль, потому что там играет актер, который мне интересен или это могут быть постановщики, новые спектакли которых мне интересны. С удовольствием хожу по рекомендациям, чтобы посмотреть и сформировать свое мнение. А эти обсуждения после, боже, ну разве не прекрасно поделиться впечатлениями, подумать, открыть для себя что-то новое, узнать видение других зрителей.</p>
8	<p>Я всегда старалась посмотреть все новые мюзиклы, которые успевала посмотреть. Мне всё интересно. Но есть такие постановки, которые я очень люблю, и могу ходить на них несколько раз, например, “Шахматы”, а есть такие, которые я с трудом один раз осилила. Не хотелось бы тратить время на ерунду.</p>
9	<p>На какой мюзикл пойти я обычно решаю благодаря сарафанному радио и различным отзывам в соц сетях. Либо если я знаю этот мюзикл или произведение, то с удовольствием приеду туда своих друзей и знакомых. В последнее время театр, в котором будут показывать мюзикл, тоже имеет решающее значение для меня. Побывав несколько раз в театре ЛДМ в Санкт-Петербурге, поняла, что больше не хочу. Там красивые голоса, костюмы, спец эффекты, декорации, интересные сюжеты, герои. Но это не мюзиклы, а представление с песнями. Песни не рассказывают ничего, не происходит общения между людьми при помощи песен. Герои начинали просто ни с того, ни с сего петь. Вот говорили о любви и герой поёт просто об эфемерной любви. Вот кто то умер, давайте герой споёт о смерти. Такие виды мюзиклов я не принимаю и не люблю.</p>
10	<p>Раскрученность, цена билета, площадка, и конечно актерский состав!!!!</p>
11	<p>История, музыка, актеры, постановка. Вот то, на чем держится для меня хороший мюзикл. И именно по этому принципу я чаще всего выбираю спектакли.</p> <p>Если мне изначально не интересна история с трудом я могу заставить себя пойти на спектакль, даже при условии хорошего актерского состава. И наоборот, можно пойти на совершенно неизвестных исполнителей, если изначально заинтересовала, например, музыка. Поэтому обращаю внимание и на отзывы и на рекламу, особенно если это видео-трейлеры. Представление каких-то арий на том же ютубе тоже дает дополнительный стимул заинтересоваться. Даже бутлеги (скрытая съемка из зала) может сподвигнуть пойти на спектакль, чтобы оценить его вживую, тогда как история изначально может отпугнуть. Так у меня было, например, с "Преступлением и наказанием».</p>

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

	<p>Но с другой стороны зная актеров и являясь поклонником кого-то, проще совершить выбор в пользу именно этой постановки, где заняты именно любимчики. Это гарантия некоего качества и увеличение шанса, что спектакль принесет больше удовольствия.</p>
12	<p>При выборе мюзикла, который незнакомый, я в первую очередь буду ориентироваться на две вещи. Либо это уже проверенный театр или организатор, у которого уже было много сильных, интересных вещей, которые меня зацепили и когда этот организатор или театр заработал для себя мой кредит доверия. Либо это так сказать знакомые театральные лица, ты уже знаешь этих актеров, ты их уважаешь, ты знаешь, что они не пойдут играть в то что смотреть не стоит, причем зачастую можно даже их в открытую спросить «а стоит ли вообще идти на это» и подавляющая часть актеров не склонны врать, они либо отмолчатся, либо скажут, что «да да действительно это стоит того, это круто» и обычно это так и бывает. На проекты, в которых у меня не будет ни знакомых организаторов, ни знакомых актеров я буду посматривать с опаской и уже буду смотреть как то по отзывам, стоит или не стоит идти, но в любом случае он пойдет у меня с гораздо более низким приоритетом и не в первую очередь я на него пойду однозначно</p>
13	<p>В постановках, для меня лично, очень важен вокал, музыкальная составляющая мюзикла: то есть вокал, какие аранжировки, как они написаны, какая музыкальная тема. Потому что мюзикл очень популярный жанр, и вообще, за последние 20 лет, наверное даже все что выходило в 21 веке, а в нем выходило очень большое количество крутых мюзиклов, а еще больше... в десятки раз больше выходило ширпотреба, в которых не было ни одной музыкальной темы, ни одного музыкального номера. Из-за этого сейчас мюзиклы, в которых таких номеров не один, а значительно больше - они на вес золота считаются, как мне кажется. По мимо музыки очень важно оформление спектакля. Мюзикл - жанр очень дорогой в том же "Шелке": он прекрасен в те моменты, когда есть массовые сцены , но их там три за спектакль и тогда он выглядит здорово. А в остальные моменты там просто некуда смотреть, кроме артистов, потому что сцена голая. Он очень бедный в этом смысле. Конечно немаловажно наблюдать хорошую актерскую игру, что тоже в дефиците у нас, к сожалению. Но опять же, я гораздо притязательнее, чем зритель, который не имеет профессионального образования, ибо у меня более наметан глаз видеть хорошую и плохую актерскую игру. Нас этому учили, чтобы самому не "лажать" на сцене.</p>

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

	<p>Такая же история с вокалом, слышно когда человек , даже не столько попал он в ноты или нет, услышать попал в ноту человек может каждый, кто имеет натренированный музыкальный слух, даже без специального образования. Другое дело слышать когда человек в правильной вокальной позиции, дотягивается ли он до нужной высоты в нужной технике или не дотягивается. С другой стороны хореография я на нее обращаю гораздо меньше внимания чем на остальные аспекты, которые я озвучил выше. Ибо я понимаю в ней меньше, к сожалению, чем мне хотелось бы. Но если эта хореография на уровне два прихлопа три притопа, которая сейчас среди американских мюзиклов частенько присутствует, то это кошмар.</p>
14	<p>Я люблю изучать материал - найду арии из мюзикла, узнаю, какие артисты играют, если получится - найду полную современную версию и послушаю её. Но могу и спонтанно пойти посмотреть на понравившихся артистов (хотя тут 50 на 50 - МК понравился, Прайм-Тайм вообще нет). В целом, музыки и арий без просмотра может оказаться достаточно (как с "Вином" Покотыло - музыка неплохая, но послушав половину спектакля поняла что смотреть мне будет не интересно, аудио для понимания вполне достаточно. А с Шахматами наоборот - слушая запись захотелось дополнить аудио визуалом).</p>
15	<p>Чаще всего слушаю музыкальный материал, прежде чем пойти, если он есть в доступе. Так же ориентируюсь на отзывы знакомых и артистов, вкусы с которыми у меня отчасти совпадают, или которые могут конструктивно для меня объяснить плюсы и минусы. Довольно часто обращаю внимание, кто играет и кто ставит. Ну и стоимость тоже играет роль, довольно часто приходится ездить из Питера в Москву.</p>
<p>5. Насколько важны для вас музыка, хореография, актерская игра, вокал в постановке?</p>	
1	<p>Музыку воспринимаю с текстом, их совместное звучание должно нравиться. Вокал также должен нравиться, но так как слух не моя сильная сторона, тут я не могу быть придирчива. Актерская игра важна и должна быть убедительна. Хореография не главное, но красиво поставленные номера люблю.</p>
2	<p>В меньшей степени обращаю внимание на хореографию, так как это все-таки не балет, а мюзикл, в большей степени обращаю внимание на музыку вместе со словами, актерскую игру и вокал.</p>
3	<p>Всё важно.</p>
4	<p>Очень важны. Я ради них иду смотреть. Имею отношение к театру, интересен процесс построения спектакля.</p>

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

5	В мюзикле важно все
6	<p>Как я уже говорил, мюзикл — жанр универсальный и свободный практически от любых рамок. Тем не менее, как минимум одно условие должно соблюдаться, а именно: мюзикл должен быть мюзиклом! Поэтому, конечно же, качество музыки, хореографии, вокального исполнения и актёрской игры важны в первую очередь. Без гармоничного сочетания этих ингредиентов не может быть полноценного, достойного мюзикла.</p> <p>И коль скоро мюзикл — жанр музыкальный, то основу, разумеется, составляет музыка: если она изначально скучная, вторичная и примитивная, то никакими постановочными ухищрениями такой материал на приличный уровень не вытянуть. Наоборот, если музыка оригинальная, красивая и цепляющая, то она может сгладить определённые недостатки постановки (хотя, конечно, не все!). И разумеется, коль скоро мюзикл — жанр театральный, то на втором месте по важности однозначно актёрская игра. Да-да, именно не вокал и не хореография (ну, исключая, конечно, такой поджанр, как дэнс-мюзикл, где действуют немного другие законы), а актёрская игра. Ибо как бы ни разливались соловьями вокалисты и как бы филигранно не отбивали свои партии танцоры, если всё это лишь голая техника, не наполненная живой актёрской игрой, яркими эмоциями и сценическим взаимодействием, то такая постановка будет представлять из себя в лучшем случае техническое развлекательное шоу, в худшем — бездушный продюсерский продукт. В обоих случаях такие опусы никогда не станут произведением искусства и не заслужат права называться достойными мюзиклами.</p> <p>Что же касается вокала и хореографии, то разумеется, они тоже важны и должны достигать определённого уровня качества. Если исполнитель выходит на сцену в мюзикле, то он должен уметь петь что-то посерьёзнее, чем «Чижик-пыжик». Но пагубна и другая крайность: я имею в виду отчаянное заблуждение (увы, часто культивируемое в нашей, российской мюзикловой среде!), что вокалисты в мюзикле непременно должны быть оперного уровня, а танцовщики — иметь за плечами балетное училище. Мюзикл не знает рамок, мюзиклы бывают очень разные, и партии в них тоже бывают разные. Есть и такие, для исполнения которых излишний профессионализм может оказаться не только не полезен, но даже вреден! Я очень люблю приводить пример (имея в виду не какую-то конкретную постановку, а общую тенденцию, с которой мне приходилось сталкиваться), что у нас, условно говоря, на партию царя Ирода в мюзикл «Иисус Христос — суперзвезда» берут певца с голосом Паваротти, а потом долго и упорно учат его петь рок-вокалом, — вместо того, чтобы сразу взять на эту роль рок-вокалиста! И это очень печальная тенденция.</p>

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

	<p>Конечно, в идеале желательно, чтобы исполнитель обладал всеми необходимыми качествами сразу. Но как показывает опыт, это, увы, не всегда достижимо, и как раз вследствие вышеописанной тенденции в отечественных исполнителях зачастую певец берёт верх над актёром. А лучше бы было наоборот. Недостатки вокальной техники успешно нивелируются актёрским мастерством — что доказывает и тот факт, что многие мировые звёзды мюзиклов отнюдь не обладают академически правильным вокалом: голоса таких легендарных мастеров, как Фред Астер, Джин Келли, Джоэл Грей или Майкл Кроуфорд далеки от оперных канонов. То же самое касается и хореографии: зачастую куда более сильное впечатление производит одухотворённо исполненный набор несложных па, нежели технически идеальные, но исполненные без души хореографические изыски. Например, такие ленинградские мюзиклы, как «Смерть Тарелкина» и «История лошади», прекрасно обходились и без сложной хореографии, и без оперного вокала — и тем не менее, это были великие и успешные мюзиклы, вошедшие в сокровищницу отечественного музыкального театра.</p>
7	<p>Это определено важные и, в общем, ключевые вещи. Жаль, что не все так считают.</p>
8	<p>Важнее всего для меня либретто. Например, я больше одного раза не могу смотреть мюзикл “Каренина”, потому что либретто причиняет мне страдания как носителю русского языка и редактору. Да и персонажи мне все неприятны и неинтересны, кроме Распорядителя.</p> <p>Дале по важности для меня идет музыка.</p> <p>Потом уже все остальное.</p> <p>Например, я всячески хвалю “Завещание Чарльза Аддамса”, хотя у него есть большой недостаток - слабо поющие драматические актеры. Играют отлично, но слушать такое пение мне непросто. Хотя в этом есть и польза - если бы в спектакль поставили моих любимых поющих актеров, мне бы захотелось ходить туда каждый месяц, а времени и сил на это нет.</p> <p>Хореография для меня имеет значение, если она из рук вон плохая и портит постановку. Есть спектакли, где лучше бы вообще не было балета, чем это безобразия.</p>
9	<p>Я считаю, что хороший и качественный мюзикл - это совокупность многих факторов. Актёры мюзиклов, по моему мнению - одна из самых сложных профессий театра и кино. Актёр должен не только хорошо петь, но и играть роль, двигаться, не редко танцевать. И совокупность хореографии, декораций, костюмов, запоминающихся песен, приятных голосов - это и есть мюзикл. Целостная картина, радующая слух и глаз.</p>

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

10	<p>Музыка очень важна, так как я могу ещё сильнее полюбить постановку чисто если мне зашли арии из неё, ещё до просмотра самой постановки. Хореография всегда добавляет перчинки и харизмы в постановку. Главное, просто чтобы пели красиво) На актёрствуую игру смотрю, чтобы не переигрывали, были не плоскими.</p>
11	<p>Мюзикл - синтетический жанр, так что все важно. И в идеале все должно быть гармонично. Понятно, что так бывает не всегда. Музыка - это основа постановки, и при хорошей музыке и вокале можно простить какие-то технические проблемы постановки. Но все же музыка и вокал без актерской игры превращает мюзикл в концерт, а потому актеры и их мастерство тоже важно. Можно быть отличным вакалистом, но быть актерски полным деревом и тогда я лично предпочту может более слабого вокально актера, но который дотянет эмоционально. Но как бы ни была хороша музыка и как бы ни выкладывался актер, если хореография и танцоры слабые, то все превращается в школьную самодеятельность.</p> <p>Так что в постановке мюзикла важны все составляющие, иначе она не достигает своего эффекта.</p>
12	<p>У меня очень сильный идет параметр, который для меня очень важен помимо выше перечисленных – это сюжет и сами персонажи. То есть хотя бы кто-нибудь из персонажей должен быть интересным и цепляющим, либо если не персонажи, то хотя бы сам сюжет в целом. Но лучше именно когда еще и персонажи, хотя бы кто-то кому хочется сопереживать, за кого ты волнуешься и чья линия тебя волнует. Но в целом, в первую очередь, наверное, для меня сработает сама музыка, то есть если у меня есть кредит доверия к этой музыке, я знаю что это за музыка, что она мне нравится - это уже очень важно. И вокал и актер наверное пойдут в равной степени, потому что если актер совсем плох либо в вокале, либо в актерском мастерстве это, конечно, очень сильно портит впечатление. Даже неважные персонажи должны держать такой хороший средний уровень: в духе что не фальшивят и не деревянное полено. Ну а про главных героев и говорить не следует, это само собой разумеющееся. Но при этом мне нравятся актеры, у которых первостепенно вокалка и есть актеры, которые мне нравятся, у которых первостепенна актерка и я не могу сказать, что какой то из этих параметров мне важнее. А вот хореография меня, если честно, совсем не волнует, то есть я с удовольствием смотрю даже те мюзиклы в которых она полностью отсутствует, там нет танцевальных номеров. Это из разряда «если есть, но хорошо, спасибо, красивый визуал оно всегда приятно, если нет то и без него можно спокойно обойтись»</p>

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

13	-
14	Музыка и актёрская игра на первом плане, далее - вокал и хореография (я считаю что мюзикл - не для не умеющих играть вокалистов).
15	Музыку и передачу характера через неё и вокал актера (не все актёры для меня это могут, некоторые хорошо поют, но эмоции персонажа до меня не доносятся) я бы поставила для себя на первое место. Можно сказать, что для меня это смешивается в актерско-музыкальную подачу. Хореография может быть и достаточно простой, но передавать и поддерживать передачу эмоций и информации
6. Какой последний мюзикл вы смотрели? Что вам в нем понравилось, а что нет?	
1	<p>Монте Кристо.</p> <p>Так как после первого просмотра этого мюзикла решила перечитать книгу и как раз дочитывала ко второму просмотру, то воспринимать стало немного сложнее. Хотя абсолютно нормально отношусь к упрощениям и изменениям, и считаю глупым это ставить в вину что-то подобное.</p> <p>Но в моменте было немного не то.</p> <p>А так постановка красивая, начинают появляться любимые песни.</p> <p>Надо сходить еще.</p>
2	Бал вампиров в любительской записи на ютубе, мне в нем понравилось все. Жалею, что не могу посмотреть его вживую.
3	<p>Последним был «Онегин». Поскольку он последний – можно предположить, что впечатление было не из «ах-ах-ах какое это чудо».</p> <p>Пока стараюсь более себя не травмировать... После «Онегина»...</p> <p>Понравилась абсолютно ненужная сцена купальской ночи. Вот – нафига её вставили? Не понравилось - ... да нет, не скажу, чтобы вот, прям всё... Но.....</p> <p>Не понравилась – и всегда не нравится – и, прям, бесит!! – коммерческая ориентация «на тупого зрителя». Я так полагаю, это главное отвратное качество, присущее современному российскому мюзиклу.</p>
4	<p>Мисс Сайгон.</p> <p>Понравилось все, кроме танцевального ансамбля девушек. Очень заметно, что девушки не умеют танцевать.</p>
5	Продюсеры прекрасный юмор номера песни
6	<p>В последнее время я по ряду объективно-субъективных причин крайне редко выбираюсь посмотреть сценические мюзиклы. Последним по времени просмотренным мюзиклом был «Белый Клык» в театре «Зазеркалье». Мне понравилась мастерская постановка моей хорошей знакомой Ольги Фурман, отличное художественное оформление и замечательные актёрские работы.</p> <p>Слабоватым показался сам материал — местами музыка, что называется, не дотягивала до исполнения, а текст зачастую представлял собой довольно примитивно зарифмованные строчки.</p>

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

	<p>Впрочем, это лишь отражение ещё одной печальной общей тенденции. К сожалению, подавляющее большинство современных российских либреттистов — как оригинальных, так и переводчиков — вообще понятия не имеет о том, как писать песенные тексты и как создавать эквиритмические переводы. В результате зачастую создание либретто для отечественных постановок сводится к примитивному рифмоплётству, а перевод иноязычных либретто — к грубой отсебятине. И самое ужасное — «пипл хавает»... Впрочем, тексты зонгов — это отдельная и крайне болезненная тема, заслуживающая отдельного и долго разговора.</p>
7	<p>«Анна Каренина» в московском театре оперетты. Это попадание в сердечко, когда все сошлось, знаете. Можно долго обсуждать что так, что не так и это прям отдельная тема для беседы.) Но, в любом случае, мне очень понравилось эта постановка!</p>
8	<p>Три дня назад решила посмотреть гастрольную версию зонг-оперы “ТОДД”. Ранее смотрела стационарную, люблю ее. Гастрольная меня разочаровала. Понравилась только любимые артисты и их пение. Не понравилась режиссерская задумка и ее воплощение, не понравились костюмы и пение остальных артистов, которые не дотягивали до моих любимцев. Не понравился зал - это тоже важно. Когда тебе некомфортно смотреть - это мешает.</p>
9	<p>Последний мюзикл, на который я ходила в театр - Последнее испытание. Это было до пандемии. До этого этот мюзикл я смотрела в интернете и мне очень понравилось, поэтому, когда я увидела, что его показывают у нас, я решила сходить на него с мужем. Но как же я разочаровалась. Из-за плохой работы звуковика у нас сильно испортилось впечатление. Музыка была то слишком громкая, перекрывающая голоса, то слишком тихая, будто её вообще нет. Микрофоны актёров как будто сбоили. Сама сцена была слишком тёмная, почти ничего не было видно. Сейчас этот мюзикл показывают в другом зале, собираемся сходить туда с подругой. Песни не сильно для меня запомнились, но герои и сама история мне очень понравились.</p>
10	<p>«Лолита», понравились декорации, балет, динамичный сюжет. Не понравилось на этапе фокусгруппы одна очень откровенная сцена, когда Распутин трогает маленькую Лолиту, но ее после моего замечания убрали.</p>
11	<p>Рок-опера "Карамазовы". С Достоевским сложные отношения, но были отличные отзывы и много материала, который можно было предварительно послушать. Отличная музыка, история рассказана минималистично, но за счет грамотного либретто история и конфликт отлично раскрыта. И там практически весь цвет мюзикловых актеров на разных ролях, притом несколько составов, на все вкусы и предпочтения.</p>

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

	<p>Но это плюс и минус. Актеров режиссер-постановщик приглашал, исходя из какой-то своей логики и стало слишком много условностей. Когда отец смотрится младше своего среднего сына, а старец моложе их обоих тяжело воспринимать персонажей. Если бы я любила первоисточник мне было бы еще тяжелее воспринимать по началу, подозреваю. Но в результате смиряешься и перестаешь обращать внимание.</p>
12	<p>Последний мюзикл, который я смотрела это были – Шахматы. Если спрашивать, что понравилось, то там просто превосходный каст начиная от главных ролей и заканчивая ансамблем, которые сами абсолютно не уступают и способны играть не менее важные роли и второй пункт, невероятно цепляющий, это сама музыка, то есть она очень крутая, очень классная, цепляющая, держащая в напряжении и это очень очень важно. Из того что не понравилось – то тут пожалуй, как раз таки ситуация, когда мне не особо интересен сам сюжет, в силу того, что я люблю более художественные события, менее привязанные к реальности, и тем более мне не особо заходит впринципе та эпоха и вот такие исторические события. Я предпочитаю уже что то либо ближе к фентези и средневековью, либо совсем уж современный мир, но именно вот этот прошлый век, мне с сожалением не очень интересен. Ну и плюс меня обычно больше цепляют мужские персонажи, а тууут, актеры отыгрывают их шикарно, ты понимаешь причины их поступков, мотивацию, но если ты не согласен с их решением, потому что ты не согласен с их выборами, они все равно тебе приятны в меньшей степени, а тут увы каждый из них делает выбор с которым я бы была склонна не согласиться. Можно при этом скажем так посмотреть на других персонажей, которые мне пожалуй импонируют сильнее чем те, которые есть в этом мюзикле, за которых я переживаю в разы больше, но опять таки тут я скорее склонна судить, что это обусловлено именно их сюжетом и их мотивацией, прописанной для героев и это ни в коем случае не претензия к актерам, потому что они тут просто на высшем уровне.</p>
13	<p>Какой последний мюзикл я смотрел.... Довольно сложно ответить на данный вопрос. Потому что, я работаю актером еще и педагогом с детьми в театре юношеского творчества. Прямо сейчас мы работаем над музыкальным спектаклем. вообще в ТЮДе практически не бывает музыкальных спектаклей, но несколько лет назад там был поставлен Питер Пен. После чего он был сыгран один раз, именно музыкальный спектакль, где много музыкальных номеров. Сейчас мы готовим в новой редакции 21 музыкальный номер и для ТЮДа это будет сильно новая постановка. Я готовлю сейчас в качестве ассистента-режиссера музыкальный спектакль с ребятами. Мне приходится смотреть всякое разное. Сегодня я искал номера туда, ибо еще не все номера у нас закрыты.</p>

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

Сегодня я смотрел отрывками музыкальный фильм Питер Пен советский, потом Питер Пена в постановке американской, но это была сценическая версия. Урывками смотрел, что один что другой были достаточно интересны, но музыкально меня не зацепил советский Питер Пен, потому что он очень сильно устарел. У него от некоторых партий, в частности от партии повзрослевшей Венди отдает таким прям советским, даже русским романсом, какой-то русской военной песнью. Там определенная гармоническая последовательность, которая просто тебе навивает абсолютно другие музыкальные ассоциации, от которых ты не можешь отделаться. Зачем нужно было писать именно так? Может быть это веяние эпохи, ее след. Американский Питер Пен я сейчас даже не смогу напеть ту сценическую версию. Еще умудрился послушать кусочками другую версию Питера Пена - английскую. И вот она была очень классная - музыкальная. я очень сильно обращаю внимание на музыку, на либретто, на то, как это построено. Для меня очень важно чтобы номера музыкально цеплялись и оставались в голове. Вот про этот британский говорю сейчас и в голове возникает эта тема, хотя ее слушал один раз - "Flying Flying Flying" была такая тема музыкальная. вот это интересно. А если говорить о том что я смотрел целиком от начала и до конца, то мы на прошлой неделе собрались тоже для одного нашего детского проекта мюзикла, но фильм снимает для их родителей в студии детского музыкального развития "перспектива". Мы уже сняли "Снежную королеву" с ними, тоже как мюзикл и сейчас будем делать "Волшебника из страны Озз" уже работаем над ним. Для этого смотрели американскую классику 39 года, ну этот мюзикл оставил нас в ужасном смятении... Он идет 2 часа, при этом музыкально он "никакующий". Он очень дорогой, но там буквально одна музыкальная тема, которая тянется на протяжении всего фильма. Он дорогой по костюмам, декорациям. Там выстроен павильон, для 39 года там передовые способы съемки, сценические приемы. В нем потрясающие гримы, но музыкально все настолько не интересно, однообразно и такое очень-очень легкое... И недоджаз, такой ранний джаз, с какими то ирландскими мотивами. По хореографии он какой-то устаревший, хотя по картинке так не скажешь, но все остальное очень старое... Актерская игра там приличная, а смотреть его невообразимо скучно.

Еще хочу дополнить про волшебника из страны Озз. Я сказал про актерскую игру, что они там хорошо играют. Да, но в отличии от того что сегодня можно увидеть - они там играют очень жанрово. Они делают прям жанр жанр, он очень эстрадный в плане актерской игры. Они очень сильно гипертрофируют эмоции, но это не гротеск, а именно такая лихая веселая подача, которая была характерна для фильмов 30 годов. Для той эпохи Голливуда, когда нужно было позитив позитив позитив и вот там он гипертрофированный позитив буквально во всем..

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

	<p>Наверное будет правильно сказать что жанр, в котором они играют, он походит на детский утренник. Они играют сказку, но это именно эстрадная сказка с очень сильно выведенным на первый план характерностью какого-то существования отдельных персонажей, надеюсь понятно мысль излагаю.</p>
14	<p>Последний - Монте-Кристо в Театре Оперетты, понравилась феерия Маскарада, развитие истории и интересная интерпретация известного сюжета, игра почти всех артистов и голоса. Однако сюжет не всегда был понятен (слова не всегда понятны, а разобрать из-за чего Прокурор отправляет Дантеса в тюрьму или что там считает Дантес в башне, или как туда попал старик-учитель можно только зная историю + в начале не все артисты распелись и дуэты с Балалаевым звучали плохо (по ощущениям - все эмоции и дуэты на себе тянула Ланская)). Второй акт, как разрешение истории, был, ярче и интересней, заставляя сопереживать, да и эмоции с голосами невероятны (я специально выбирала состав с Ланской, Казминым, Гученковой и Январинной).</p>
15	<p>Мисс Сайгон. Была интересна история, безумно зашли хоровые партии, пережила достаточно сильные эмоции при сцене с вертолетом, причём преимущественно от слияния оркестра, криков и грохота лопастей. Не очень понятна была конкретная ария инженера The American dream, она не была для меня сильно запоминающейся, не толкала сюжет, не раскрывала сильнее для меня персонажа, очень сильно сбавляла темп, из-за чего накала эмоций под конец не произошло.</p>
<p>7. Какой мюзикл, из последних просмотренных, оставил самое сильное впечатление? Почему?</p>	
1	<p>Из совсем недавнего это "Прайм Тайм", после первого просмотра особого желания посмотреть второй раз не было, но билет был уже куплен. Второй поход изменил впечатление к лучшему, вероятно, в первую очередь за счет юмора и видимого улучшения сцен. Песенная часть для меня там не самая впечатляющая. А если взять чуть больший период, то это "Последнее испытание", сначала песни оказались в плеере, а после похожа на постановку захотелось посетить и другие мюзиклы с этими артистами.</p>
2	<p>Бал вампиров, он очень зрелищный, что чувствуется даже в любительской записи, в нем красивая и запоминающаяся музыка, прекрасный актерский состав, отличное сочетание юмора, драматизма, динамического действия и любовной истории.</p>

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

3	<p>Сильное отрицательное? «Бал вампиров». Прекрасное воплощение отвратительной мысли. Смещение жанра – или это случайность? Нельзя комикс про вампиров играть на серьёзных щах. Это же комикс.</p> <p>А у нас получился фашизм.</p> <p>Сильное положительное? «Джульетта и Ромео» - из-за удивительной Джульетты – Полины Плавской, из-за прекрасного дуэта «Святая ночь», из-за арии Монаха в исполнении Константина Шустарёва...</p>
4	<p>Бал вампиров</p> <p>Джекилл и Хайд</p> <p>Отличная актёрская игра, вокальный и музыкальный материал потрясающие, хороший подбор артистов, танцы, костюмы на уровне</p>
5	Мулен Руж - эстетика красота любовь
6	<p>Из сценических постановок очень мощное впечатление произвел просмотр постановки мюзикла «Джекилл и Хайд» в Театре музыкальной комедии! Это оказалась более чем достойная во всех смыслах постановка одного из моих любимых мировых мюзиклов — которая, что бывает не так часто, не полностью копирует оригинальную постановку, как это предполагает обычная практика, а является самобытной и самостоятельной версией. И хотя я не во всём был согласен с режиссёрской трактовкой, сам уровень постановки вполне примирял с творческими расхождениями. На высшем уровне и режиссура, и актёрская игра, и вокал (как сольные номера, так и хоровые), и музыка, и хореография, и художественно-техническое оформление. А уж сценические эффекты на меня как для человека из театральной среды, не понаслышке знакомого с закулисной стороной театральной техники, произвели просто неизгладимое впечатление. Собственно, у этой постановки есть один-единственный недостаток... Да-да, вы правильно поняли — перевод либретто!</p> <p>Что же касается киномюзиклов, то из последних мне очень понравилась экранизация мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки»! Да, она с треском провалилась и всеми разругана — а мне вот понравилась! И это отнюдь не первый случай, когда я оказался в роли «адвоката дьявола»... Собственно, о премьере «Кошек» у меня написана полноценная рецензия, и если вам вдруг станет интересно — только скажите, и я вам её скину.</p>
7	Ответ на 6 вопрос можно отнести и к этому)

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

8	<p>На этот мюзикл я уже сходила несколько раз, и мне не надело. Потому что он Бродвейского уровня. Это “Шахматы”. На таком спектакле ты понимаешь, что он действительно стоит своих больших денег. Музыка на века, интересный сюжет, замечательный способ поднять интерес к шахматах, потрясающие артисты даже в ансамбле - там нет ни одного слабо поющего и слабо танцующего.</p> <p>Еще впечатлил камерный мюзикл “Очень спящая красавица” своим почти гениальным либретто. Даже не верилось, что весь текст рожден умной головой одного человека. Нашего, русского, жителя Москвы.</p>
9	<p>Из последних оставивших сильное впечатление - Wicked. Я часто езжу в Лондон и каждый раз стараюсь попасть на какойнибудь мюзикл. Wicked - история страны Оз, рассказанная со стороны злой ведьмы. И какие же у них были красивые голоса, моё сердце трепетало. А главная актриса выдавала такие эмоции, что мы искренне смеялись и ревели, пока смотрели представление. Это было ярко: декорации были безумными, большими, платья воздушные и яркие, а зелёный грим поражал. Обязательно схожу ещё раз.</p>
10	<p>«Лолита», там затрагивается очень сильный на эмоции и моменты промежутков нашей истории, редиски ходит по лезвию ножа так как есть немного пугающие и жестокие сцены, волшебный у них балет и красивые резные декорации</p>
11	<p>"Карамазовы" и "Шахматы" - сильная музыка, отличные актерские работы и вокал, герои и их конфликты, за которыми интересно наблюдать. В Шахматах еще и масштабность постановки, великолепный ансамбль. Приятно глазу, ушам и есть о чем поговорить и поспорить, не только на уровне понравилось/не понравилось.</p>
12	-
13	-
14	<p>Я пока не очень много видела в живую (Анну Каренину от Оперетты, Бал Вампиров, Джекил и Хайд от МузКома - только виде фильма и трансляций), поэтому Шахматы и Монте-Кристо. Они разные, в последнем чувствуется время, в первом - яркость и быстрота современности, в МК номера вплетены в сюжет, а Шахматы похожи, скорее, на некий концерт. Понравились оба, просто по-разному - игра артистов прекрасна, музыка великолепна (в Шахматах добавляет энергии оркестр), балет шикарен (разнообразнее был в МК, в Шахматах создавал впечатление давящей толпой).</p>
15	<p>Будет странный ответ, но последнее испытание. Он и первый, но и осенью 2020 года я так же на него ходила, тогда главную роль играл Ярослав Баярунас, и это было всего второй раз. И да, пока что этот конкретный спектакль был самым запоминающимся из того, что я видела в этом сезоне.</p>

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

8. Какой ваш самый любимый мюзикл из всех, что вы видели? Почему?	
1	Вряд ли смогу выбрать единственный любимый мюзикл. Какой-то любимый как мюзикловая любовь юности (Финрод-зонг), какой-то за прекрасное воплощение в стихах (Принцесса-греза), какой-то как внезапное открытие, когда удивляешься, почему не видел этого раньше, ибо это просто восторг (Чародеи, Последнее испытание).
2	Если можно считать советский фильм-мюзикл мюзиклом, то "31 июня". в нем сочетается все, что я люблю: интересная история, потрясающая музыка, приключения, романтика, фэнтези и юмор. А если современные театральные постановки, то тот же "Бал вампиров".
3	Из всех – вечно и навсегда «Весь этот джаз». Потому что любовь не выбирают)). Потому что ... надо учиться так умирать. (Нескончаемые аплодисменты)... Надо учиться так осознавать Смерть. Надо учиться так безраздельно любить жизнь... «Goodbye my life, goodbye!»
4	Бал вампиров. Шедевр по всем пунктам. Потрясающая работа, сложная хореография, удивительный музыкальный материал, мощные арии.
5	Чикаго, стиль форма история мораль на мой взгляд это эталон этого жанра
6	Не просто самый любимый, а тот, который я уже много лет считаю не только лучшим мюзиклом всех времён и народов, но и вообще величайшим музыкальным произведением, когда-либо вышедшим из-под пера композитора, — это, конечно, великий мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера «Призрак Оперы»! Столь высоким статусом я наделяю именно этот мюзикл за высочайшее качество музыкального и драматургического материала, а также за то, что в нём сошлись сразу несколько очень важных для меня тем. А именно — тема внешнего уродства, тема «красавицы и чудовища», тема отверженного гения и его противостояния жестокому миру, ну и конечно, тема театрального закулисья. Также не последнюю роль в моей любви к этому мюзиклу сыграло то, что в различных сюжетах меня с детства привлекали образы ярких и незаурядных злодеев — поэтому, разумеется, столь изумительный мюзикл, главным героем которого является уникальный образ злодея поневоле, не мог не найти у меня самого трепетного отклика.

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

	<p>Конечно, эти критерии достаточно субъективны. Но даже если отвлечься от сугубо личных впечатлений, мюзикл «Призрак Оперы» остаётся величайшим и непревзойдённым произведением в своём жанре. И дело не только в изумительной музыкальной составляющей с потрясающе красивыми мелодиями и филигранно написанным либретто с местами просто виртуозной рифмовкой — увы, разумеется, напрочь убитой в московской постановке. Дело ещё и в том, что этот мюзикл объективно уникален по разлёту мастерски использованных музыкальных жанров. Ведь музыкальная ткань «Призрака Оперы» представляет собой не только собственно мюзикл — рука великого Ллойда Уэббера блистательно и гармонично свела в одном произведении и переосмыслила традиции и мюзикла, и оперетты, и романса, и рока, и оперы. Причём оперные традиции представлены сразу четырьмя направлениями: классическая французская опера, классическая итальянская опера, современная классическая опера и экспериментальные традиции в духе музыки Скрябина и Стравинского.</p> <p>Такого грандиозного творческого замысла и блистательного воплощения мюзикловая сцена не знала ни до, ни после «Призрака Оперы». Опять же, сохраняя свой статус «адвоката дьявола», я очень люблю и мюзикл-сиквел «Любовь не умирает никогда» (который в среде «фантоманов» принято крыть на чём свет стоит). Однако я охотно признаю, что, несмотря на отдельные потрясающие музыкальные удачи, мюзикл-сиквел, разумеется, не приблизился к недостижимому уровню оригинала.</p>
7	<p>Трудно ответить на этот вопрос однозначно. Я всегда открыта к впечатлениям и стараюсь в каждой постановке найти, увидеть что-то неповторимое для себя, поэтому четкого ответа не дам.</p>
8	<p>Трудный вопрос. У меня много любимых мюзиклов. Раз нужно один назвать, скажу, что это “Призрак оперы”. Потому что любовь родом из детства.</p>
9	<p>Насчёт самого любимого сложно сказать, так как большинство мюзиклов я смотрю не в театре, а в интернете. Самый любимый мюзикл, который я смотрела в театре, причём 6 раз - это, конечно же, Бал вампиров. Как жаль, что они провели последнее представление. Я очень люблю Ожогина в роли вампира, у него мощный и приятный голос. Мрачную атмосферу хорошо передали фон и декорации. Песни я часто сама напеваю, хоть мне больше и нравятся оригинальные тексты на немецком. А вот самый любимый мюзикл из когда либо виденных мною, жаль только не вживую - французская рок-опера Моцарт и Сальери. Песни берут за душу, соло Сальери просто прекрасны, даже через экран ты видишь, как он завидует и страдает. А чуть хрипящий голос отца Моцарта заставляет моё сердце таять.</p>

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

10	Бал вампиров!!!! За актерский состав, интересный лёгкий сюжет, волшебное музыкальное сопровождение и очень красивые костюмы и отдельно за Герберта-Гордеева.
11	Трудно так сходу выбрать. Мои предпочтения менялись с возрастом и сменой интересов. Но, наверное, "Бал вампиров". Всегда любила истории про вампиров. Кроме того в постановке такое приятное сочетание черного юмора и пафоса и при этом наивности. Постановка сама по себе довольно грандиозная и технически сложная. Ну и как раз сочетание музыки, хореографии, вокала и актерства делает его очень запоминающимся.
12	-
13	<p>Я добрался до самого простого для себя вопроса. Тут даже не нужно размышлять. Мой самый любимый мюзикл всех времен и народов - и я считаю что это лучший мюзикл, тут вообще не кривя душой и тут даже спорить бессмысленно. Лучше чем этот мюзикл мюзиклов нет! Это - "Отверженные"! Я даже сейчас, когда называю это название, по мне бегут мурашки. Музыкально это лучший мюзикл: каждая тема - шедевр! Их можно отдельно вспомнить, каждую напеть. Когда они в конце сливаются все во время "One more Day" - это великолепно! У меня аж сейчас все тело в мурашках - О-о-о-ёй-ёй!. мне очень сильно понравилась его видеOVERсия которую сделали. Она тоже отличная. Я смотрел несколько его сценических версий - это потрясающе. В отличии даже от многих классических мюзиклов, там та же самая "Вестсайдская история", "Hear" и прочие прочие прочие. "Чикаго", "Кабаре", "Кордебалет" в отличии от всех вот этих вот мюзиклов, в которых есть и отличные номера, и очень сильно проходные. Разве что в "Чикаго" каждая тема - шедевр и хит, но "Чикаго" он более камерный, а "Отверженные" они не только про человека, они про общечеловеческое что-то и они про достоинства. Они совмещают в себе очень много разных тем. Ну понятно что тут и первоисточник в виде романа играет очень большую роль, но они - Вау! Они великолепны! И они великолепные во всем и в первую, но не последнюю очередь в музыке и в либретто. Это единственная постановка в моей жизни и фильм, если говорить про фильм 2012года, это единственный фильм который я смотрю и каждый раз на нем плачу по несколько раз. Я не плакал ни на "Хатико", ни на "Титанике", ни на "Короле льве", но каждый раз я плачу на "Отверженных". Я сам пою "empty chairs at empty tables" и это - Вау!!!</p> <p>Ах да! Это еще единственная постановка, которую я могу пересматривать очень много раз, вне зависимости от того сценическая это версия или это тот же самый фильм. Посадить меня смотреть "Отверженных" я буду смотреть "Отверженных". Я ни на что больше, ни на одно произведение в жизни не сяду пересматривать.</p>

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

	<p>Я не люблю пересматривать фильмы, спектакли, которые мне не понравились. Но если меня посадить пересматривать "Отверженных" - я буду смотреть.</p> <p>Ну просто потому что это единственный мюзикл который заслуживает к себе такое отношение. Он великолепен во всем. Даже если его делать очень плохо, он будет сам себя вытаскивать из болота какого-то идиотизма и неотрепетированности. Просто за косичку, как барон Мюнхаузен из болота себя тащил. Просто потому что материал и первоисточника и музыкальный настолько великолепно написан, что там сама музыка работает, даже если ты играть будешь не так хорошо. Там сама музыка работает. Я по этому был очень рад когда ребята из мастерской Благозера, из нового набора, сделали в своем концерте номер "One more Day". Да не без огрехов, но опять же, сам материал себя вытаскивает.</p>
14	<p>ПИ - как самый философский со множеством смыслов, ДиХ (с Колпаковым) – очень качественная постановка, сюжет, декорации, голоса, игра.</p>
15	<p>8, 9, 10. Боюсь, тут будет два - последнее испытание и Иисус Христос суперзвезда. Последнее испытание имеет и особое значение, как первого в моей жизни, является проектом, за которым я все время следила, даже когда на год прервалась в увлечении мюзиклами, музыкально зацепил полностью. Так же музыкально полностью зацепил и ИХС, но я его не полностью распознала с первого раза. Но, можно сказать, он меня вывел в интерес обратно к мюзиклам вместе с ПИ после года без них, и я максимально погрузилась в эту рок-оперу с головой, слушая разные версии по тысячному кругу.</p>
<p>9. Какой ваш самый любимый зарубежный мюзикл? Почему?</p>	
1	<p>Тут я выберу фильм "Рокетмен", открыла для себя музыку Элтона Джона и отличного актера Терона Эджертон.</p>
2	<p>Блич, первый раз познакомилась с японскими мюзиклами, узнала, что вообще может быть мюзикл по аниме, тем более по одному из моих любимых, ну и песни тут хороши.</p> <p>Мамма мия, обожаю группу Абба, их песни. Когда история звучит через уже знакомые песни, ты быстрее вовлекаешься в саму историю, глубже в нее погружаешься.</p> <p>Кроме того, было классно посмотреть в кино.</p> <p>Смешная девчонка. Трогательный и жизнеутверждающий мюзикл.</p>
3	<p>См. выше.</p>
4	<p>Бал вампиров.</p>
5	<p>Чикаго, еще можно отметить «Звуки музыки», классические добрые песни в семейном кругу на фоне исторических ужасных событий, точно отражают уничтожение человеческой доброты и красоты политическим режимом</p>

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

6	<p>Ну, собственно, на этот вопрос я ответил в предыдущем. Но если чуть перефразировать вопрос и сформулировать его так: какой мой самый любимый зарубежный мюзикл, помимо «Призрака Оперы»? — то на этот вопрос у меня есть ответ. Это, конечно, изумительный, сногшибательный, ломающий все каноны и сочетающий несочетаемое экспериментальный готик-хоррор-комикс-хард-рок-киномюзикл «РИПО! Генетическая опера» (2008). Многое из того, что я написал о «Призраке Оперы», относится и к этому мюзиклу тоже: недаром между этими двумя, казалось бы, очень разными произведениями, есть много перекличек — включая и участие блистательной Сары Брайтман. А сама экранизация собрала в себе все мои самые любимые киножанры: рок-мюзикл, чёрный комикс и готический хоррор!</p> <p>Кроме того, этот мюзикл также довольно уникален по своему музыкальному материалу, так как его зонги представляют собой гремучую смесь из самых разных музыкальных стилей и направлений. Основу составляет хард-рок, но также присутствуют индустриальная готика и панк-рок, своеобразный «хард-рэп» и «рок-кабаре» в стиле Тома Уэйтса, откровенная эклектика и музыкальный абсурд, а также классический бродвейский мюзикл и даже классическая оперная музыка. Безумно жаль, что этот уникальный киномузыкальный эксперимент был тупо слит дистрибьюторами и из-за этого не имел того мирового успеха, на который вполне мог рассчитывать.</p>
7	Люблю «Призрака оперы». Ну, это классика, масштабный, красочный, качественный и всегда до мурашек.
8	Тоже трудный вопрос. Не могу выбрать между “Отверженными”, “Элизабет”, “Величайшим шоуменом”, “Ла-Ла Лендом”, “Гамильтоном”, “Моцартом”. С одной стороны, для меня всегда важна темы свободы, поэтому можно выбрать “Отверженных”. С другой стороны, одно время я была помешана на Франции и французах, поэтому рок-опера “Моцарт” - это то, что я давно люблю, и это навсегда. В Париже у меня были разные приключения. Ностальгия. И в “Моцарте” такие песни, что я могу их слушать и слушать. Не надоедает.
9	Можно ли считать ответом пункт 8?)
10	Бал вампиров, смотреть выше
11	Наверное, "Призрак оперы" Уэббера. Интересная адаптация романа Леру, потрясающая музыка, ставшая классикой. Практически опера со сложными вокальными партиями. Слушать приятно и не надоело за столько лет.

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

12	<p>Здесь я смешаю два вопроса. Там следующий вопрос о любимом мюзикле и ответ на него будет не с одним вариантом, потому что у меня 3 любимых мюзикла и ни один из них я не могу поставить выше другого. Один из них русский – я расскажу про него отдельно, а вот два других зарубежных и соответственно про них я сейчас сначала про обоих и расскажу. Это постановки Музкомовская Санкт-Петербургского театра и это «Джекилл и Хайд» и «Бал Вампиров». Тут я выбрать не могу по одной простой причине, один из них это невероятно классная комедия, другой абсолютная однозначнейшая трагедия в духе «в общем все умерли». И тут очень сильно зависит от эмоционального настроения и состояния. Если ты хочешь радостно весело посмеяться и так далее – это надо идти на «Бал» это поднимет тебе настроение еще выше, а вот если у тебя что то не очень хорошо, тебе грустно, хочется поплакаться или просто пережить какую то драму, погрузиться в нее, тогда выбор однозначно будет в сторону Джекилла и Хайда. Оба спектакля с абсолютно великолепной музыкой, у обоих прекраснейший кастинг, который как не смешно во многом перекликается в этих двух вещах, ну и в них в целом хватает общих моментов, в силу того, что это постановки одного театра и это чувствуется. Но музком очень высоко держит свою планку качества и оба этих спектакля без сомнения полностью ей удовлетворяют и это просто прекрасно. Мощнейшая музыка, и там и там интересный сюжет, причем интересен по своему – одна темная сказка, а другая в чем то даже научная фантастика, ну может не очень научная, но все же. И в каждом из них своя история, свои персонажи. Все персонажи интересные, они разные, они не плоские, есть где им посочувствовать, есть где над ними посмеяться, есть как и очень лирические вещи, так и наоборот местами можно посмеяться даже в Джекилле том же, и в обоих спектаклях нет ни одного места, где был бы провис, про которое можно сказать «а можно мне здесь промотать, мне не интересно». Это на мой взгляд лучшие зарубежные спектакли, если был вопрос про все зарубежные спектакли, которые были придуманы. Если говорить о тех, которые у нас не ставились, не переводились, тогда наверное это будет французский мюзикл «Моцарт Рок-Опера», в котором прекраснейшие актеры, красивая музыка, которую можно с чистой совестью загружать в аудиоплеер и с удовольствием слушать</p>
13	-
14	<p>Ромео и Джульетта на французском - он плавный и нежный, играют идеально, много хитов, которые хочется переслушивать не один раз. ДиХ - синдром Бога заставляет задуматься. (Интересный Элизабет, но мне режет слух немецкий, Гамильтон и Отверженные не вызвали особого интереса как сюжет, Моцарт - вызывает множество вопросов по костюмам, ариям, да и самой истории, Магазинчик Ужасов милый, но не более(смотрела англ. запись постановки и старый фильм-мюзикл), Тетрадь Смерти - история завлекает, исполнение - голоса, игра - не очень, все бродвейские сказки - милы, но скучноваты, ИХС - для меня звучит странно, как тексты, так и музыка на части арий).</p>

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

15	8, 9, 10. Боюсь, тут будет два - последнее испытание и Иисус Христос суперзвезда. Последнее испытание имеет и особое значение, как первого в моей жизни, является проектом, за которым я все время следила, даже когда на год прервалась в увлечении мюзиклами, музыкально зацепил полностью. Так же музыкально полностью зацепил и ИХС, но я его не полностью распознала с первого раза. Но, можно сказать, он меня вывел в интерес обратно к мюзиклам вместе с ПИ после года без них, и я максимально погрузилась в эту рок-оперу с головой, слушая разные версии по тысячному кругу.
10. Какой ваш самый любимый русский мюзикл? Почему?	
1	Все те же, что и в пункте 8, еще была надежда увидеть Алые паруса, песни из которых одни из любимых в последнее время, но, к сожалению не случилось.
2	По музыке и отрывкам, которые удалось увидеть, это «Алые паруса» Потому что музыка Дунаевского потрясающая.
3	Из ныне живущих? Крайне затруднительно... Не встречал. Может, он есть где-то... По-моему, «Русский мюзикл» – это пока из раздела «Фантастика». Мы разучились делать хорошие музыкальные спектакли – и научились клепать низкопробный ширпотреб – и уверены, что это называется «русский мюзикл».
4	Нет такого
5	Юнона и Авось, рок опера, но тоже часто относят к мюзиклам, совмещение церковного вокала с рок музыкой, общий стиль материала с возможностями вариаций интерпретации
6	Если говорить о сценических постановках, то мой любимый отечественный мюзикл — это, конечно, «Юнона» и «Авось»! Блистательный мюзикл мирового уровня, который я неоднократно смотрел на сцене, когда театр «Ленком» приезжал на гастроли в Петербург, — ещё с незабвенным Николаем Караченцовым в роли графа Резанова. Один из мюзиклов, на которых росло моё поколение, мюзикл, который мы когда-то считали «нашим ответом "Суперзвезде"», мелодии из которого были в нашей театральной среде своеобразным паролем и многократно обыгрывались в капустниках! В отличие от ряда других отечественных мюзиклов, в этой постановке было прекрасно всё — великая музыка Алексея Рыбникова и великая же поэзия Андрея Вознесенского, блистательная режиссура Марка Захарова и блистательное же оформление Олега Шейнциса, потрясающий исторический сюжет и потрясающее же сценическое воплощение. Безумно жаль, что имевшиеся некогда у Марка Захарова планы полноценно экранизировать «Юнону» вылились лишь в провальную новую телеверсию 2004 года... Слава Хастуру, с нами остаётся классическая телеверсия 1983 года, за которую не устаю благодарить английских телевизионщиков и которая, при всех своих отдельных недостатках, всё-таки даёт нам возможность и сейчас наслаждаться оригинальным очарованием и драйвом этой потрясающей постановки.

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

7	<p>Я обожаю постановки московского театра оперетты. Из самых-самых это «Граф Монте-Кристо» и «Анна Каренина». И больше всего они греют мне душу тем, что это полностью отечественные постановки, не франшиза, лицензия, перенос, а созданное именно в этом театре. И, могу сказать, что постановки пользуются большим успехом.</p>
8	<p>Наверное, «Последнее испытание», но это уже дело привычки - ездить на него каждый год, смотреть новые составы. Я люблю фэнтези, а в этом жанре мало мюзиклов. Вернее, рок-опер.</p> <p>Еще очень люблю рок-оперу «Преступление и наказание» в Театре мюзикла. Меня поражает и восхищает режиссура и игра артистов. Нравится сложная музыка, местами не такая уж и мелодичная. И, опять же, мне близка тема свободы, а Раскольников - он же за свободу.</p>
9	<p>Любимый русский мюзикл. Если прямо совсем русский, то Юнона и Авось. Очень грустная и романтическая история. Одна из любимых песен оттуда. "Я тебя никогда не забуду". А если говорить о русскоязычном, то "Ромео и Джульетта" и "Граф Монте Кристо". Песни из этих мюзиклов постоянно крутились у нас в машине, когда мы куда либо ехали. Для меня эти мюзиклы - это моё детство, я знаю их наизусть. И в них песни прекрасно передают сюжет</p>
10	<p>Мастер и Маргарита за их яркость и Воланда-Ожогина, за музыку, декорации, 3д картинку, за интерактив с залом и Оскар и розовая Дама за сюжет, очень все нежно, играется на двух языках, милые костюмы, круто придумана история.</p>
11	<p>"Монте-Кристо" Игнатьева. Любимый некогда роман у Дюма, неплохо перенесен на сцену, сюжет сократили, что понятно, но при этом основная канва сохранена. Запоминающаяся музыка, интересная сценография. Довольно интересный актерский состав.</p>
12	<p>И третий спектакль который я больше всего люблю это как раз русский и я не могу его сравнивать с другими, потому что так получилось, что я к нему пришла, когда он еще не был спектаклем, это была чисто аудиоверсия, которая только только была дописана и это Последнее испытание от Антона Круглова и Елены Ханпиры. Это может быть еще было до Бала, я просто всегда любила такой жанр музыки, еще до этого знала и Хелавису из Мельницы, самого Круглова, знала их как часть музыкальных групп и я пришла туда, даже в какой то мере не до конца осознав, скажем так, что это мюзикл. Я понимала историю, сюжет, мне нравились персонажи, но это в основном для меня был сборник очень очень крутых песен, которые я очень люблю и знаю наизусть, и спектакль появился где то спустя года три после того как я узнала про этот проект.</p>

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

	И тут конечно в первую очередь заслуга именно стихов в музыке, потому что на тот момент это были песни в первую очередь и для меня это сильнейшая часть этого спектакля. А дальше уже когда поставили последнюю версию (предыдущие версии спектакля я не видела), там очень сильно зависит от того на кого идти, потому что там очень разные персонажи и для каждого близок свой актер. Здесь от этого очень много зависит, потому что от того, какой актер играет меняется очень многое, даже сама история, так как мюзикл российский, он очень трансформируемый, авторы до сих пор с ним близко и тесно связаны и зачастую они его модернизируют даже от блока к блоку.
13	-
14	ПИИ (версия Герасименко) - заставляет задуматься, красивая музыка и слова.
15	8, 9, 10. Боюсь, тут будет два - последнее испытание и Иисус Христос суперзвезда. Последнее испытание имеет и особое значение, как первого в моей жизни, является проектом, за которым я все время следила, даже когда на год прервалась в увлечении мюзиклами, музыкально зацепил полностью. Так же музыкально полностью зацепил и ИХС, но я его не полностью распознала с первого раза. Но, можно сказать, он меня вывел в интерес обратно к мюзиклам вместе с ПИИ после года без них, и я максимально погрузилась в эту рок-оперу с головой, слушая разные версии по тысячному кругу.
11. Какой театр, на ваш взгляд, в Москве и какой в Санкт-Петербурге, создает самые качественные постановки? Почему?	
1	В театрах Санкт-Петербурга не довелось бывать, по московским театрам я бы выбрала МТМ, но это прям незначительный отрыв.
2	Не могу ответить по театрам в целом, только по отдельным постановкам.
3	В Петербурге – по сути, всего две площадки: Музкомедия и ЛДМ. Качество примерно одинаковое. Не скажу, чтобы восхитительное... Про Москву – не видел. Знаю только, что где-то там, в Театре Советской Армии катается компания Let it Show, которая прежде катала 3D-мюзиклы в ДК Ленсовета. Как ни странно, у мюзиклов Let it Show были неоспоримые плюсы – помимо чудесной музыки Юзефовича, и, несмотря на модную, но никому не нужную сложность 3D-визуализации – сами по себе мюзиклы были очень даже неплохими. Отличный кастинг. Хорошая музыка. Отвратительный зал Ленсовета с напиханными лишними рядами в партере Но... Музыка определяет. Музыка Юзефовича и проста и величественна. Удивительной редкости баланс...
4	Театр Музыкальной Комедии СПб. Алексей Нефедов отлично поставил дело. В Москве не знаю.

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

5	<p>В Петербурге театр Музыкальной Комедии широкий репертуар современный подход с сохранением классической эстетики</p>
6	<p>Про Москву ничего сказать не могу — ибо не бываю. Когда-то главным московским театром мюзикла был, безусловно, «Ленком» — блистательные спектакли «Автоград», «Гиль», «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты» и, конечно, «Юнона» и «Авось» некогда гремели на всю страну! Но сейчас ситуация, конечно, другая, и какие московские музыкальные постановки ныне достойны внимания, я, к сожалению, не в курсе.</p> <p>Что же касается Санкт-Петербурга, то главным постановщиком качественных мюзиклов у нас является, безусловно, Театр музыкальной комедии. Обладая замечательной сценой и залом, чудесной профессиональной труппой и многолетними традициями музыкальных постановок, этот театр представил нам лицензионные версии уже многих мировых мюзиклов — с неизменным успехом. И все они были представлены на очень высоком уровне качества — как в творческом плане, так и в техническом. До сих пор помню, какое сногшибательное впечатление произвёл мюзикл «Бал вампиров» — и не только высочайшим качеством исполнения, но и блистательным оформлением. Эти потрясающие 3D-проекции были просто подарком для глаз старого осветителя! Ну, про мюзикл «Джекилл и Хайд» я уже говорил. Там тоже постановка и исполнение были на таком высочайшем уровне, что отчасти примиряли даже с недостатками перевода!</p>
7	<p>Сложно, очень сложно. Скажу так, раз на раз не приходится. О создании с нуля в Санкт-Петербурге говорить, по моему мнению, не очень уместно. Спектакли «Мейкерс Лаб» отнести к жанру мюзикла, в классическом понимании, не могу, это скорее шоу, музыкальные спектакли. Ну, в общем, тоже отдельная тема для беседы. В музкомедии в основном лицензии. Да, делают хорошо, но это перенос, а не создание. В Москве в этом плане получше (ну мы же понимаем, что главное, во что упираются постановки данного жанра – это бюджет, а в Москве, все-таки масштабы вариантов финансирования несколько другие). Москва в плане создания – это, опять же, московский театр оперетты, театр мюзикла. Они стараются не отходить от жанра в классическом его понимании.</p> <p>А еще есть очень хороший театр музыкальной комедии в Екатеринбурге. Там, в свое время, создавали очень хорошие музыкальные спектакли, отечественные, так сказать. Это было достойно.</p>

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

8	<p>В Москве компания Бродвей Москва делает лучшие адаптации зарубежных мюзиклов, а свои, русские мюзиклы, прекрасно создает Театр мюзикла Михаила Швыдкого. В них есть оригинальность и новизна. Они делают что-то свое. Например, либретто “Все о Золушке” хочется цитировать. Театр мюзикла развивает этот жанр в России. Не знаю, кому сказать тут спасибо. Видимо, Михаилу.</p> <p>Про Театр оперетты я так сказать не могу, хотя и хожу на их премьеры с интересом. Очень уж у них костюмы роскошные.</p> <p>В Петербурге нет конкурентов у Театра музыкальной комедии. Отличные адаптации европейских мюзиклов. Если говорить про чисто русские постановки, то не знаю. То, что делает ЛДМ, мне не нравится. Это слишком, так скажем, клюквенно, попсово.</p> <p>Бродвей Москва - лидер индустрии благодаря своему руководителю Дмитрию Богачеву, его интеллекту, образованию, связям и финансовым вложениям. Я бы назвала его акулой бизнеса в своей области. Редкий человек.</p>
9	<p>В Москве я была только в большом театре, когда смотрела Летучую мышь, поэтому сильно судить не могу, но Большой театр мне понравился. А в Санкт Петербурге я люблю театр музыкальной комедии на Итальянской, 13. Именно там я 6 раз смотрела Бал вампиров и ни разу не пожалела. Я сидела на разных местах, и со всех было хорошо видно и слышно. И в этом театре всегда внимательно относятся к декорациям и украшениям</p>
10	<p>Музкомедия спб и МДМ мск</p> <p>Но ведь не всегда сами театры создают постановки, в их стенах показываются пролёты разных режиссеров</p> <p>Почему не знаю, просто по опыту кажется что они</p>
11	<p>В Москве это МДМ. Бродвей Москва - это почти всегда громкие дорогие масштабные постановки. Именно они привозят в Россию громкие лицензированные проекты. Хотя мне нравится куда и как развивается Театр мюзикла, но пока они еще не набрали обороты.</p> <p>В Санкт-Петербурге - Театр музыкальной комедии, у них практически нет там конкурентов. ЛДМ пока не дотягивает, хотя некоторые постановки мне у них нравятся, до того, как их начали переделывать.</p>
12	<p>Насчет театров и самых качественных постановок, в Санкт-Петербурге это абсолютно без сомнений театр музкомедии, который как раз поставил и ДиХ и Бал Вампиров. В Москве я пожалуй назову два театра на текущий момент это у Мосоперетты очень сильные интересные постановки и у продюсера Дмитрий Богачева, но у они работают в совершенно разных форматах и у них разный подход к постановкам.</p>

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

13	На вопрос про театры Москвы и Петербурга, которые создают качественные мюзиклы: Я, к сожалению, ответить не могу, просто потому что я не видел спектаклей во многих театрах и Москвы и Питера. Я еще не ходил на постановки, которые делает Ленконцерт, я не ходил в лдм, я много где не был и просто не компетентен чтобы отвечать на этот вопрос.
14	В Петербурге не была, из того, что видела оттуда в записи - МузКом. В Москве - МДМ, идеально умеют создавать декорации и подбирать актёров, звук достаточно качественный. (Тот же Моссовет или Театр Мюзикла по этой части вызывают вопросы, а в последнем вопросов к сюжету и постановке общих номеров, превращающихся в кашу в том же Прайм-Тайме очень много).
15	МДМ в Москве и театр Музыкальной комедии в Санкт-Петербурге. Ярко, качественно, с живым оркестром, который даёт мне львиную долю эмоций.
12. Изменилось ли ваше отношение к мюзиклу с тех пор, как вы только начинали их смотреть и сейчас?	
1	Я люблю их еще сильнее.
2	Не изменилось.
3	Да – и не в лучшую сторону. Начинаешь смотреть – как зритель. потом – заходишь на кухню... Сейчас – грустненько...
4	Нет, все так же восхищаюсь
5	Периодически не все понимаешь с первого раза и то что казалось чушью потом находишь гениальным
6	Да, конечно, изменилось. Я же с тех пор вырос и как личность, и как зритель. Моё восприятие стало более профессиональным и требовательным. Если раньше для того, чтобы вызвать у юного меня наивный восторг, достаточно было кривоватого и аляповатого представления на отечественной сцене любимого материала, то сейчас меня уже на мякине не проведёшь. Сейчас я убеждён, что если уж браться за постановку мюзикла, то делать это надо качественно и без дешёвого выпендрёжа. Любительщины в мюзиклах я не прощаю. А сама любовь непосредственно к жанру осталась такой же, как и была. И с годами стала ещё крепче!
7	О да, все мы с опытом становимся более искушенными.
8	Однажды для меня стало открытием, что мюзикл может нравиться меньше или больше в зависимости от состава артистов! Например, мне совсем не нравился Альфред в “Бале вампиров”, пока его не сыграл Александр Казьмин. Тогда я стала лучше понимать этого персонажа и даже сопереживать ему. И если раньше мне хотелось уйти за Графом, то теперь я подумала - да ну его. Лучше сбежать одной подальше.

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

9	Сейчас я люблю мюзиклы намного больше, чем в детстве. Тогда я смотрела только то, что выбрали родители, а теперь я дополнительно могу смотреть, что заинтересовало меня, и делиться мюзиклами с родными. И в детстве я, все равно многого не понимала во взаимоотношениях героев, теперь я понимаю больше.
10	Нет
11	По-прежнему люблю, но сейчас стало больше возможности смотреть их, знакомится с чем-то новым, а потому стала больше разбираться в самом жанре.
12	Я бы не сказала, что у меня сильно изменилось отношение к мюзиклам, просто в силу жизненных обстоятельств у меня с течением времени появилось гораздо больше возможностей их посещать, у меня появилась возможность посещать их в двух городах, появилась возможность посетить подавляющее большинство мероприятий которое я могу. Ну есть такой фактор как «аппетит усиливается во время еды», то есть чем больше смотришь, тем тебе интереснее посмотреть еще
13	<p>Мое отношение? Тоже не совсем понимаю, наверное, этот вопрос. Если говорить про мое отношение в целом, то наверное, была какая-то кривая. В детстве я не очень знал что такое мюзикл, когда смотрел музыкальные фильмы, которые мюзиклами являлись, даже те же самые диснеевские; потом есть стереотип, что мюзикл – это легкий жанр, наверное этот стереотип был в моей голове после того как я начал поступать.</p> <p>Я думаю, что этот стереотип идет от того, что «ну мюзикл – это ж как оперетта, а оперетта -это легкая, непринужденная история чтобы попить немножко коньячка в антракте. Вот только разве что такой стереотип.</p> <p>Я начал учиться, нам дали смотреть большую пачку классики мюзиклов перед 1-ым курсом, я их все посмотрел, отношение поменялось. Отношение меняется от насмотренности, потому что посмотрев «Кабаре» невозможно говорить, что мюзикл - просто легкий жанр про «хи-хи, ха-ха». Просто потому, что это не так.</p>
14	Если сравнивать с временем 5 лет назад - да, если с карантина - нет.
15	Да. Раньше мне казалось это чем-то таким особенным, нереальным для моего статуса в обществе, сейчас для меня поездки и походы в театр более обычные, нежели поход в кино, я куда более углубилась в изучение материала.
13. Как вы считаете, чего не хватало тем мюзиклам, которые вы видели?	
1	Части из профессиональной постановки.
2	Меня все устраивало.

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

3	<p>Смысла. И – музыки. Мы пытаемся сделать какую-то мало-мальски «коммерческую» картинку – и зачастую лепим её из..... несоответствующих материалов. Если подробнее - любая адаптация западных мюзиклов – летит на тексте. В английском языке слова короче – при адаптации получаем куцый текст... В случае отечественного мюзикла - ... у меня впечатление, что вымерли композиторы... И тут – как сценически не тужься.... Мюзикл – это прежде всего музыка.... С текстами, как ни странно, дело чуть лучше обстоит. Или наши современные композиторы специально пишут примитивно??... «Для массового слушателя»? Ну, тогда они, определённо, его недооценивают...</p>
4	Нет одной статистики. Иногда это хореография, иногда вокал слабоват, иногда сюжет хромает.
5	Формы, момента перехода от сцены к номеру
6	Если говорить об отечественных постановках классических западных мюзиклов, то тут всё вновь упирается в главную проблему — традиционно убогое качество переводов либретто! Ибо, к моему величайшему прискорбию, как уже говорил и не устану повторять, в российском музыкальном театре царит более чем печальная тенденция сводить переводы либретто к наивной отсебятине, убогой как с точки зрения передачи содержания, так и поэзии. Мне катастрофически не хватает ответственного и скрупулёзного подхода к переводу, адекватной передачи на моём родном языке всех нюансов оригинала. Но, к сожалению, «пипл хаваат», так что вряд ли эта тенденция когда-нибудь изменится в лучшую сторону. Увы.
7	Понимания как надо делать, механизма работы. Не надо создавать велосипед, его уже придумали. Ну и, конечно же, я всегда буду об этом говорить, чтобы получить качественный продукт в него надо вложиться, ну не получится по-другому. И хорошо и стабильно зарабатывать (что тоже немало важно, не будем лукавить) можно лишь хорошо вложившись.

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

8	<p>Как ни странно, я до сих пор помню, что в “Норд-Осте” было всё, что нужно. Он был Бродвейского уровня вполне. Но из-за террористического акта в театре и его последствий жанр русского мюзикла так и замер на старте.</p> <p>Потом начали появляться мюзиклы, которые просто были не близки нам. Например, провалился “Чикаго”. Персонажи не вызывали сочувствия.</p> <p>“Зорро” тоже не зацепил - тоже что-то чужое, а музыкальный материал не такой яркий, как, допустим, в “Моцарте”. “Моцарт” - это как игла в мозгу. Один раз услышал и пропал. Про “Чикаго” или “Зорро такое не скажешь”. “</p> <p>“Джекилл и Хайд”, например, - это тоже сплав потрясающей музыки и сюжета. Бешеный накал страстей. Такого не хватает в слабых спектаклях - смотришь и думаешь - ну и зачем это всё, где точка катарсиса так сказать? Где игра на нервах зрителя?</p> <p>Гениален материал у “Иисуса Христа - Суперзвезды” в Моссовете, но актеров пора менять, на мой взгляд. То есть не менять, а сделать еще один состав. Хотя Магдалина мне у них очень нравится. Самый проработанный персонаж.</p> <p>В “Иисусе” от петербургского театра Рок-опера не хватает режиссуры и хореографии более современного толка. Имея гениальный материал по сути, его не оттенили, как бриллиант, а, наоборот, притушили. Режиссер нанизал свое видение на то, что изначально было придумано создателями. И получилось слегка кривое зеркало. Хотя Иуда там потрясающий, да и Иисусу сопереживаешь.</p>
9	<p>Больше всего моим любимым мюзиклам не хватает того, чтобы их показывали на большой сцене) ведь большинство моих любимых мюзиклов просто навсего нигде больше не показывают. Либо если и показывают, то не в России. А я бы с удовольствием походила в театры</p>
10	<p>Для меня все было хорошо</p>
11	<p>Разным мюзиклам разного. Чаще всего мне не хватает интересных историй. Хочется уже самобытных историй, а не только постановок классических и не очень произведений.</p>
12	<p>13 вопрос на мой взгляд слишком общий, то есть мюзиклы разные. Есть мюзиклы про которые я сказала бы что нет провисающих моментов в принципе, у кого то есть провалы по разным пунктам, то есть мюзиклов очень много и нельзя сказать, что им в целом чего то не хватает. Где-то например лучше бы была не минусовка, а живая музыка, где то например играется без ансамбля, а ансамбль бы ее усилил, где то например прекрасная история, но ей допустим не хватает действительно сильных актеров и это к сожалению делает постановку слабее. Тут нельзя сказать, чего в целом мюзиклам не хватает. Есть вещи, которые в целом практически идеальны и нет слабых сторон, а есть где не блестяще, а просто хорошо.</p>

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

13	<p>Что не хватало тем мюзиклам что я видел, точнее сказать постановкам, которые я видел. У нас часто не хватает актерской игры, либо актерского разбора, либо единого образа существования. Я смотрел премьеру, когда выпускали "Голливудскую Диву" в муз комедии. Самое странное из опытов это Голливудская Дива в исполнении Дроздовой, которая играла в духе одной актерской школы техники, а весь остальной ансамбль муз комедии, играл абсолютно другой жанр, я даже не могу описать в чем была разница... Она играла про школу представления / переживания, а все остальные шли по психологизму и был весьма странный диссонанс. И вот такой неоднородности актерской игры и неоднородности актерского ансамбля в исполнении очень много. Я часто на него натыкаюсь приходя на любой мюзикл, кроме учебных работ, а в остальном каждый раз. Это странно, что на это не обращают внимания режиссеры, но с другой стороны сроки достаточно сжатые, а материала много. Надо выучить хореографию и поставить все, надо отрепетировать все музыкальные номера и все воссоединить. Это можно было бы исправить будь еще один человек, который бы этим занимался. А в остальном все банально - тому же "Шелку" не хватает денег, чтобы сделать все красиво, чтобы акробаты - потрясающие ребята, которые участвуют в спектакле и хор были во всех номерах, а не только в 3 массовых. С другой стороны у нас много мюзиклов франшизных из того что я видел. Глупо предъявлять какие-то вопросы, когда музыкальный материал дурацкий, но такая постановка. Хотя когда оригинальная вещь, которая не по франшизе и ей часто не хватает музыкальности, оригинальности музыкальной. Опять же глупо что то им предъявлять, учитывая что не каждый диснеевский мюзикл может стать хитом. А там совсем другие бюджеты и соответственно другое количество людей, которое над этим всем работает.</p>
14	<p>МК, Шахматам - логичности сюжета и более интересных текстов с нормальной рифмой (в некоторых местах). ПИ - более логичных переходов в некоторых местах. Прайм-Тайм - логики, развития сюжета, хорошего звука.</p>
15	<p>Иногда мне всего хватало. Но если чего-то и не хватало, то вообще всего я чувствовала недостаток накала эмоций? Наверно, не все жанры мюзиклов мне будут одинаково интересны.</p>
<p>14. Что бы вам больше всего хотелось видеть в мюзиклах? Какие проблемы, вам бы хотелось, чтобы в них раскрывались? Какие темы вам близки и интересны?</p>	
1	<p>Хорошие тексты. Философские вопросы, но в умеренном сочетании пафоса, юмора и вменяемости.</p>

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

2	<p>Красивые песни и хорошие стихи, которые берут за душу. А также хочу приключения, дружбу, человеческие отношения, вечные темы и счастливый конец. Минимум остросоциального и политики.</p>
3	<p>Больше всего изначально хотелось бы не видеть, а слышать. А уж потом видеть. Музыка первична. А тем на свете всего две: любовь и смерть. Или – одна. На каком материале и насколько глубоко их раскрывать – другой вопрос. Но – всяко глубже, чем нынешний примитивный «коммерческий» мюзикл.</p>
4	<p>Хотелось бы больше зарубежных работ. Сотрудничество с Европой сказывается положительно на уровне артистов. Темы интересны любые, вопрос как они реализуются.</p>
5	<p>Повышение человеческого цинизма к жизням судьбам</p>
6	<p>Мне бы очень хотелось увидеть мюзикловые воплощения моих любимых литературных произведений, которые ещё не обрели такового или обрели мюзикловые воплощения, не дотягивающие по качеству до уровня оригинала. И я был бы рад увидеть раскрытие любых проблем — если это будет сделано талантливо и на высоком качественном уровне. Мне лично близки и интересны темы внешнего и внутреннего уродства, противостояния человека и социума, ответственности творца за свои творения, нравственного падения как платы за жизненный или иной успех, и, конечно, вечная тема красавицы и чудовища.</p>
7	<p>Хочется постановок по историческим сюжетам, времен царей, мне кажется, это было бы очень эффектно и захватывающе, есть, где развернуться и в плане картинки и в плане сюжета. И что-нибудь современное, связанное с подростковой аудиторией в плане задействования их в качестве артистов. Это дико сложно, но эмоции потом непередаваемые, у детей своя энергетика и это выглядит очень круто.</p>
8	<p>По моей профессии понятно, что мне близка тема защиты природы. В мюзиклах она обычно никак не раскрывается, хотя эта тема - моя боль. Мне угрожали за то, что я противостояла вырубке подмосковных лесов. Меня запугивали. Я сама своими руками выращиваю деревья, и гибель каждого дерева меня угнетает. Люблю “Принцессу Мононоке” о природе и другие творения Хаяо Миядзаки. Любопытно было бы увидеть мюзиклы по ним.</p>

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

	<p>Мне неприятно, когда в детских мюзиклах искажают реальность ради развлечения. Например, в мюзикле “Садко” Глеба Матвейчука поют о том, что медузы ударяют током. Но такого не бывает. В медузах нет электричества. А стрекательные клетки им нужны для защиты. Артисты рассказывали, что дети после спектакля боялись трогать актрису-медузу, боялись, что она ударит током.</p> <p>Сейчас готовится антиутопия “Икар”, но и там никак не раскрыто, что же произошло с природой и почему Бродяга называет город “отвратительным паразитом”.</p> <p>Еще мне очень нравятся темы психиатрии, неврологии и инаковости. У нас такие мюзиклы обычно не ставят, но они есть в других странах, например, “Ближе к норме”, “Кэрри”, “Хэзерс”, “Дорогой Эван Хансен”, “Тимео”, “Рент”. “Ближе к норме” планировали поставить в Театре мюзикла, но, видимо, не хватило финансирования. “Хэзерс” поставили частично в ГИТИСе - первую часть сохранили оригинальную, а вторую передали, чему я не слишком рада.</p>
9	Об этом я не думаю. Мне важно, чтобы история сама по себе была интересная, а какие проблемы там раскрывают - это вторичный вопрос
10	Темы любви, дружбы
11	Как уже говорила выше, хочется чего-то интересного и нового. Были бы интересны фантастические и фэнтезийные сюжеты в формате мюзикла. Этого мало на нашей сцене. Но такие постановки потребуют приличных финансовых вложений. Проблемы скорее всего те же - поиски себя, своего места в мире. Эта тема вечна, но всего можно сменить сэттинг.
12	У меня особо нет предпочтений на то, какие проблемы раскрываются в мюзикле так как для меня это не настолько важный фактор, сопереживать можно совершенно разным проблемам, особенно в зависимости от своего там настроения в текущий момент и я не буду выбирать мюзикл по проблеме. Здесь скорее стоит вопрос в том насколько хорошо эта проблема в мюзикле раскрыта. То есть важно чтобы были интересные, сильные, не плоские персонажи это раз, ну и во вторых у меня есть предпочтение в целом как я уже говорила к более художественным историям. То есть если история будет основана на каких то около реальных событиях вероятнее всего она понравится мне меньше. Более всего мне зайдут более фэнтезийные истории, либо совсем художественные вроде там Монте-Кристо, Джекилл и Хайда - они такие не совсем возможные. То есть по классике мне зайдет немножко меньше, хотя тоже зависит от реализации и подачи, те же Карамазовы от Рогулина или Преступление и Наказание от Театра Мюзикла весьма и весьма сильные и интересные вещи.

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

13	<p>Хочется в России больше хороших мюзиклов, хорошей музыкальной сюжетной музыки. Хочется партий, которые можно было бы петь. Хочется больше постановок, кастингов на которые было бы замечательно сходить, а еще лучше в этом играть.</p> <p>И наверное хочется какой-то музыкальной культуры понимания. Хочется чтобы зритель как то научился читать субтитры. Да, увы, это не совместимо с масс культурой и массовыми представлениями. Ну не знаю, тогда надо как-то переводить лучше, потому что те переводы которые я вижу - слишком цензурно... Это даже переводом не назвать не обругав его бранными словами.</p>
14	<p>Хорошей музыки, игры актёров, красивых и сильных голосов. Проблемы - на самом деле, мюзиклы хороши как раз своим разнообразием. Тут и философия, и история, и обычные, человеческие проблемы любви и т.д., и развлекательные (по типу Дня влюблённых и т.д.). Темы - в зависимости от настроения (хотя наподобие Дня влюблённых или Бала Вампиров - менее всего).</p>
15	<p>Было бы приятно видеть, например, адаптации зарубежных мюзиклов, которые поднимают проблемы непосредственно нашего времени, но не все у нас в стране поставят, боюсь, не каждый за это возьмётся. Интересны, в основном, рассматриваемые разные психологические аспекты и сюжеты, основанные на реальных событиях. А вот что-то полностью романтическое мне не сильно импонирует.</p>
15. Что вас может оттолкнуть в спектакле во время просмотра?	
1	<p>Неуместный юмор, перебор с политической или остросоциальной тематикой, перебор с мудаками в персонажах.</p>
2	<p>Пошлость, сомнительный юмор, плохой звук.</p>
3	<p>Многое.</p> <p>В первую очередь – режиссура. Если её нет - ...</p> <p>В первую очередь – музыка. Если её нет...</p> <p>В первую очередь – текст. Если его нет...</p> <p>В первую очередь – вокал. Если его нет...</p>
4	<p>Режиссёр на главной роли.</p> <p>Самолюбование главных персонажей.</p> <p>Невнятная мотивация героев.</p>
5	<p>Отсутствие неожиданных поворотов решений взглядов</p>

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

6	<p>Я терпим ко многому и готов принять многое, если это обусловлено авторской концепцией и вписывается в предложенные правила игры. Так что прям вот оттолкнуть во время просмотра меня могут немногие моменты. В первую очередь, конечно, — это любительщина и дилетантизм. Когда люди, замахнувшиеся на постановку мюзикла, откровенно плохо поют, не имеют представления о режиссуре и не умеют двигаться на сцене — это был тот редкий случай, когда я не постеснялся прямо во время действия встать и выйти из зала. Ну и конечно, опять же, всё та же песенка — даже в технически качественной постановке меня может оттолкнуть убогий текст! Всё остальное не так важно, как эти два момента.</p>
7	<p>Откровенная лажа, бешенный пафос на фоне дикого непрофессионализма и понимание, что спектакль был создан ради того чтобы заработать, «пипл же хаваает». Это всегда видно сразу. Не могу, бе, не надо так.</p>
8	<p>Большое количество мата, пошлые шуточки, глупое либретто. Я не использую обесцененную лексику в жизни, но мои соседи, в том числе дети, постоянно так разговаривают. Слышать это еще и в театре я не желаю.</p>
9	<p>Как я думаю и многих, меня может оттолкнуть плохая игра актёров, неприятные голоса. Плохая работа со звуком, как было на Последнем испытании. Да и сам зал. Если в зале чем то неприятно пахнет или неудобные грязные сидения, я также захочу уйти оттуда побыстрее.</p>
10	<p>Непотребные сцены, откровенное неуважение зрителей, звукорежиссёр</p>
11	<p>Фальшь, вторичность и безответственность. Когда во главу угла ставится только коммерческий интерес, когда идет явное заимствование, не потому, что хочется улучшить, а потому что зритель на это придет и принесет денег. Такой подход зрителем обычно ощущается.</p>
12	<p>Во время просмотра спектакля меня очень сильно оттолкнет если кто то из персонажей будет откровенно вокально ложать, когда идет непопадание в ноты это очень резко портит весь взгляд на постановку – это раз, во вторых для меня очень важно чтобы была очень сильная и интересная музыка, если там будут два аккорда на весь мюзикл и три слова в духе «любовь-морковь» это мне будет не интересно и неприятно, я ценю мюзикл за то что он достаточно музыкально и вокально и по тексту сложный и эти интересный, музыка должна быть высокого уровня и качества, ну и хотелось бы чтобы это все выглядело соответствующе: актеры должны соответствовать своим персонажам – внешне, по типу своему, по гриму, одежде и так далее. Это могут быть и какие то простые костюмы и сложные, но все должны быть на своем месте, они должны попадать в свою роль. Если 50 летний мужчина начинает играть 20-ого это конечно же режет глаз и сильно портит впечатление.</p>

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

13	<p>В первую очередь может оттолкнуть очень плохой перевод. Я вообще не сторонник того, чтобы переводить, но от этого, к сожалению, никуда не уйти, но у меня единственный момент был, когда я вообще ушел в театре с мюзикла, это в Балтийском доме с «Вестсайдской истории» - ну нельзя так издеваться над классикой, которая является отправной точкой для очень больших изменений в жанре, нельзя так относиться к основополагающим вещам таким надругательским образом, потому что перевод tonight-tonight it's all began tonight как «сейчас-сейчас мы встретились сейчас», ну не материться дальше я не могу. Это отвратительно, это ужасно, это не передает ничего, плюс пели очень плохо. Перевод настолько эпохальных и хитовых песен и партий настолько посредственный и никакущий, что я не знаю зачем так относиться к зрителям, которые на это приходят. Это в первую очередь неуважение к зрителю. Это не посредственно, это хуже чем паршиво, это очень плохо.</p> <p>А в остальном может еще оттолкнуть если совсем не за что будет зацепиться. Может опять же сейчас проблема в моей излишней насмотренности или слишком большой осведомленности, что я не могу смотреть на театр не как профессионал. Важнее то, из-за чего я остаюсь, а минусы можно найти в каждой постановке, но гораздо важнее чтобы было то за что можно зацепиться и ради чего остаться. Если есть хорошие люди, актеры, актрисы, которые играют, с хорошими голосами, которые хорошо играют и поют, конечно за ними интересно наблюдать и ради этого можно остаться, если есть хорошая музыка, конечно ради нее стоит остаться.</p>
14	Некачественный сюжет и постановка, наигранность, очень слабый голос актёра (это, всё же, мюзикл, а не обычный спектакль).
15	Отсутствие эмоциональной подачи в голосе, совсем непонятная для меня музыка.
<p>16. Какие мюзиклы, из тех, что вы смотрели, вы считаете откровенно плохими? Почему?</p>	
1	<p>Не очень понравился мюзикл "Три мушкетера" (только не помню чей), слишком я их люблю и слишком далеко он был от канона.</p> <p>Так и не досмотрела Ла-ла-ленд, поэтому не люблю его за неоправдание ожиданий=)</p>
2	Преимущественно не зашел День влюбленных за юмор и тематику.
3	<p>ОДНОЗНАЧНО! «БАЛ ВАМПИРОВ» в российской петербургской интерпретации. Худший мюзикл (с моей точки зрения) – не смотря на то, что есть гораздо более посредственные постановки.</p> <p>Именно потому, что постановка охренительна.</p> <p>И ведь всё же здорово – и удивительно театрально! И декорация, и артисты, и режиссура - всё прекрасно. Выше всяческих похвал. Казалось бы.</p> <p>Всё, кроме сверхзадачи.</p> <p>Такое количество бабла и сценических ресурсов использовано для того, чтобы сказать – ЧТО?</p>

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

4	<p>Девчонка на миллион. Ужасно. Режиссёр сам себя поставил на главную роль и сделал мюзикл имени себя. Главная героиня показана глупой и наивной. Много персонажей «одной песни», которые никак не раскрыты и не повлияли на сюжет, много логических дыр и абсолютно сопливая концовка.</p>
5	<p>Лалаленд примитивная музыка, неорганичные диалоги</p>
6	<p>Таких могу назвать два. Во-первых, это постановка мюзикла «Иисус Христос — суперзвезда» в Санкт-Петербургском театре «Рок-опера». Это как раз к разговору об изменившемся восприятии — когда-то в далёкой юности эта постановка вызывала восторг! Даже несмотря на имевшиеся уже тогда вопросы... Но просто услышать вживую со сцены легендарные зонги, на которых росло моё поколение, да ещё на русском языке — тогда уже этого было достаточно. А сейчас я вижу, что это кривая версия великой рок-оперы: откровенная отсебятина вместо перевода, режущая ухо почему-то непереверждёнными именами героев, аляповатое сценическое воплощение с нафиг ненужными провокационными моментами, а главное — режиссёрская концепция, идущая вразрез с идеей оригинального произведения! И как квинтэссенция постановочного идиотизма — беспрецедентный случай: изъятие из постановки «визитной карточки» всей рок-оперы, собственно зонга «Суперзвезда» — по причине того, что он, видите ли, не вписывается в режиссёрскую концепцию! Это называется — дальше ехать некуда...</p> <p>Ну и во-вторых, это недавний модный мюзикл «Мастер и Маргарита», вызывавший у меня сомнения уже на уровне создания материала. Когда только появилась первая информация о создании отечественного мюзикла по великому роману Булгакова, меня крайне удивило полное отсутствие всяческого присутствия какой бы то ни было информации о композиторе, который оный создаёт. Впоследствии выяснилось, что музыку для спектакля пишут что-то около десятка нанятых продюсерами композиторов — чтобы побыстрее было! Уже тогда я сильно подозревал, что у этих «семи нянек» дитя-то окажется без глаза. И так оно и оказалось — на просмотре мюзикла я убедился, что музыка совершенно эклектична, хаотична, аляповата и напрочь лишена какой-либо музыкальной драматургии. То же самое, кстати, можно сказать и о художественном оформлении. Несмотря на вложенные, видимо, немалые средства, всё это выглядело совершенно безвкусно, эклектично, аляповато и напоминало, как сказал бы мой давний режиссёр, «драмкружок "Красная синька"». Что же касается либретто, то хотя оно и не переводное, а оригинальное, написано оно, видимо, теми же бездарными переводчиками. Да так, что местами, что называется, «кровь из ушей»! Услышав что-то вроде «люди нас осудят, но любовь рассудит», я тоже чуть было не встал и не вышел из зала — лишь уважение к рядом сидящим зрителям удержало меня от этого шага. И ни высокий уровень чисто музыкального воплощения, ни участие талантливого Ивана Ожогина данный опус не спасло!</p>

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

7	<p>Нет у меня в привычках обсуждать коллег. Да и вообще, я всегда стараюсь всех оправдать, почему сделано так, а не иначе. Это не очень правильно, но у каждого есть право на ошибку. Не видела ни одной откровенно ужасной постановки, мне повезло в этом плане. В каждой есть что-то хорошее, даже если его и мало.</p>
8	<p>“Хрустальная роза” - была такая премьера недавно в Москве. Я с трудом досмотрела это до конца. Текст никакой и ни о чем. Музыка никакая. Школьник решил, что он гений, и создал этот мюзикл. Но, увы, он ни гений. Непонятно, что это вообще было - какое-то мутное будущее, какой-то парень страдает из-за потери матери, какие-то девушки за него дерутся.</p> <p>Я не стала выкладывать видео, чтобы не пришлось писать рецензию.</p> <p>А такое со мной редко бывает, чтобы можно было снимать, но видео я бы так и не загрузила для всеобщего обозрения.</p> <p>Еще есть мюзиклы не плохие, а просто слабые - они не стоят своих денег, но продюсеры пытаются заработать, привлекая известных артистов.</p> <p>Слабое либретто, бледная музыка по такой же цене на билет, как и в первые ряды грандиозных “Шахмат”. Ты чувствуешь, что сделано это не настолько талантливыми создателями, как тебе бы того хотелось.</p>
9	<p>Не прямо совсем плохим, но не мюзиклом я считаю представления театра ЛДМ, о чем я отвечала выше. Я была ужасно разочарована в Демонах Онегина и в Мастере и Маргарите. Красивая картинка, любимый Ожогин. Но это не мюзикл в моём понимании. Поэтому они оставили плохое впечатление у меня</p>
10	<p>Еж(ш)кин кот в производстве MakersLab это самое удачное что можно было придумать</p>
11	<p>Мне повезло, откровенно плохие мне не попадались еще. Просто на такие не хожу, есть возможность выбора. Так что редко покупаю билеты на совсем новые постановки без предварительного анализа.</p>
12	<p>Здесь мне сложно ответить, потому что я склонна очень аккуратно выбирать то, на что я хожу и я просто не пойду на то, в чем я изначально не уверена, а потом если по ожиданиям и каким то видео в интернете он мне покажется плохим, я на него и не пойду. Хотя это не совсем честно и справедливо так говорить о том, что я не видела, может они и не плохие. Но соответственно поэтому я фактически и не смотрела мюзиклы, которые я бы назвала плохими. Из наименее понравившегося из того что я смотрела, я бы пожалуй назвала Портрет Дориана Грея, который идет в Мюзик Холе. И в первую очередь это ошибка визуального режиссера, не знаю как правильно называется, но это и костюмы и грим и так далее, в общем вся постановка выглядит очень вульгарно.</p>

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

	<p>Для меня на мой вкус это неуместно, это не имеет смысла, это мешает воспринимать картину серьезно так как это весьма драматичная вещь, ты должен переживать, тебя должны волновать персонажи, а они выглядят как ряженные клоуны и очень вульгарно, манерно и неестественно, это очень отталкивает в данном случае. Лучше бы вообще здесь был нулевой визуал, лучше бы они вышли в джинсах и футболках, чем вот так. Это раз, а во вторых там к сожалению совершенно примитивная музыка с текстами, где рифмы буквально рифмуют тоже самое слово, даже не придумывая чего то нового. И к сожалению это не то чтобы прям откровенно плохо, но тебе не захочется его пересматривать, ну по крайней мере мне не захотелось посмотреть его еще.</p>
13	<p>Сложный вопрос. Ну вот если из последних что я хорошо запомнил, потому что сильно разочаровался, то на Бродвее был мюзикл по Человеку-Пауку – он ужасный. Он музыкально никакой, он драматически никакой, он поставлен никак – это очень все плохо. Если о российских говорить, то здесь идет речь даже не о мюзиклах, а о постановках тех или иных мюзиклов. Откровенно ужасно плохих вещей я так сходу не вспомню, в любом случае в той или иной постановке было что то светлое.</p>
14	<p>В каждом можно, наверное, найти хотя бы что-то интересное, это же зависит от личного интереса - менее всего понравились Прайм-Тайм без интересного развития сюжета (а это одно из главных), хороших арий, качественного звука (из него запомнилась мешанина звуков как только вступал ансамбль, заевший попсовый Городок и ария Максима) (+ тот же ИХС мне совершенно не понравился, сейчас тоже пыталась его слушать и разбирать - ни большинство слов, ни игра, ни постановка интереса или положительных эмоций не вызвали, но там сюжет выстроен).</p>
15	<p>Мне вспомнилась рок-опера, которую я начала слушать и не дослушала - Ангел мести. Показалось однотипной по музыке, а чем дальше шёл сюжет, тем отвратительней для меня становились персонажи, пока мне совсем не надоело про них слушать.</p>
<p>17. Как вы, в целом, оцениваете проекты-мюзиклы, которые ставят в России? Актуальны ли они на ваш взгляд?</p>	
1	<p>В целом оцениваю хорошо, есть классика, есть новые проекты, есть авторские проекты.</p>
2	<p>Мне нравится. Мюзикл актуально, но хотелось бы большего разнообразия.</p>

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

3	<p>Очень сложно оцениваю. Большая тема. (Но следует учитывать, что наблюдаю, в основном, за петербургской веткой)</p> <p>Прекрасно понимаю, что такие... эээ... такие вот они сложные, наши отечественные реалии. Извините – если солист Музкомедии, вводясь на главную роль, на репетициях предоставлен сам себе – в прямом смысле! – вот, что хочешь, делай! как угодно по сцене болтайся, сам себе всё придумай, режиссёр тебе ни слова не скажет, у него и без тебя хлопот по горло.....</p> <p>Как это можно оценивать? И результат предскажем...</p> <p>Когда вокалисты не имеют музыкального образования и не читают нот... Как с ними говорить о музыкальной динамике? Как с ними вообще говорить о музыке? Извините...</p> <p>Актуальность? Скорее, «коммерческий интерес». Зрители – как дети. Театру нужна касса. Вот вам вампиры. Вот вам оборотни. Вот вам ещё какая-нибудь низкосортная фигня.</p> <p>Просил знакомых после спектакля воспроизвести хотя бы какую-нибудь запомнившуюся музыкальную партию....</p> <p>Фиаско.</p>
4	Все движется. Но медленнее, чем хотелось бы.
5	Актуальны надо ставить больше работать и совершенствоваться, русской культуре тяжело дается этот жанр
6	Ну конечно, сам факт присутствия жанра мюзикла на отечественной театральной сцене очень радует. Спрос на эти постановки не уменьшается, их как минимум техническое качество в подавляющем большинстве случаев выдерживает сравнение и с Уэст-Эндром, и с Бродвеем, так что актуальности отечественные мюзиклы не теряют. И хочется верить, не потеряют!
7	Есть достойные, определенно. У нас есть потенциал, но поскольку это не русская культура, нам бывает сложно выстроить все так, как должно быть.
8	<p>Вполне актуальны проекты, которые ставят Музком в Петербурге, а в Москве Бродвей Москва и Театр мюзикла. Не уступают постановкам из Европы и США.</p> <p>Но не могут себе позволить большой разброс жанров - если у нас поставить великолепную “Элизабет”, это не окупится, т.к. тема нам не близкая.</p> <p>Вообще постановка “Бала вампиров” в Москве стала неким рубежом качества.</p> <p>После этого и другие театры стали подтягиваться и равняться.</p>

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

9	<p>Мне кажется, что у нас ставят не так много хороших мюзиклов. Плохо их рекламируют, не всегда качественно показывают (всё та же важная работа со звуком). Также они редко показывают что то новое. Я бы хотела, чтобы у нас развивали этот вид искусства</p>
10	<p>Да, актуальны и на высоком уровне создаются</p>
11	<p>В целом у нас чаще ставят мюзиклы по классическим произведениям, а потому они остаются актуальны. Экспериментов немного. Каких-то особо злободневных проблем на текущий момент не поднимается. В основном все о вечном. Хотя тот же Прайм Тайм, раскрывающий кухню телешоу, вполне себе современен и актуален.</p> <p>Но и не факт, что что-то актуально-злободневное у нас пойдет. Так что пока только классика, и мюзикловая и литературная, может собрать зрителей и принести доход. А если не что-то известное, то скорее зритель выберет что-то более развлекательное, чем злободневное, чтобы отдохнуть от проблем.</p>
12	<p>К проектам, ставящимся в России я отношусь с большим оптимизмом. У нас очень сильный свой актерский каст, который просто прекрасный и абсолютно не уступает своим иностранным коллегам. У нас хватает сильных и поэтов и композиторов, тут вопрос в том чтобы они сумели найти действительно интересные вещи и раскрутиться. Я уже упоминала Последнее испытание, которое я очень люблю, ожидается очень сильный, сейчас в процессе постановки Икар, на который я из того что слышала, мне нравится, возлагаю очень большие ожидания, мне нравятся те проекты, которые делает Мосоперетта, которая делает свои проекты, но и в целом я вижу что появляется достаточно много новинок, но у них я склонна немножко подождать, чтобы они довели до полноценной постановки, еще из наших тот же Московский театр мюзиклов, у них некоторые вещи свои собственные, которые хорошо идут, весьма приятные у Матвейчука проекты, они детские, но весьма симпатичненько, КарамазоВы у Рогулиных весьма сильный проект. У нас есть свои интересные вещи, которые можно поставить зная свои внутренние какие то особенности и которые весьма чувствительно отличаются от иностранных. Есть например тот же Тодд, который по песням КиШей, тоже сильная вещь и весьма отличающаяся от своего заграничного аналога, причем на мой вкус даже в лучшую сторону с точки зрения музыки, она интереснее музыкально</p>

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

13	<p>Я не так сильно разбираюсь в окружении людей, которые ставят мюзиклы в России, не знаком с ними, но меня очень радует то, что у нас явно есть интерес у людей к этому жанру, потому что ранее было бы очень странное и предвзятое мнение к этому жанру у нас в стране «о, мюзикл, легкий жанр, ой это все не российское» и все в таком духе. У нас почему то очень любят отрицать вещи, которые близки нам по духу, но при этом они почему то любят отрицаться нашими собственными соотечественниками. Мюзикл настолько же русский жанр, насколько он и американский и настолько насколько он французский, настолько насколько он британский и т.д. Радует, что люди голосуют рублем и ходят на мюзиклы и то, что они собирают залы. Другое дело, что хочется еще больше постановок. Все таки количество рано или поздно начинает перерастать в качество, я в это верю очень сильно. Просто надо работать и работать, нормально делай – нормально будет, формула очень простая и понятная.</p> <p>Актуальны ли они, ну раз люди ходят значит актуальны. Плюс мюзиклы это всегда истории про какие то вечные темы, это и любовь, и политические моменты и про неравенство. Это все те же самые классические сюжеты, классические конфликты, которые будут близки людям любой страны. Поэтому да, они актуальны.</p>
14	В целом - их несравнимо меньше, чем театральных, половину, наверное, составляют детские спектакли и ёлки. Актуальны - безусловно, хотя традиция ходить на мюзиклы у нас плохо развита.
15	Актуальны, но не достаточно популяризированы, мюзиклы часто считают легким развлекательным жанром, даже не подозревая, какая проблематика в них может рассматриваться.
18. Много ли в вашем окружении людей, которые поддерживают ваш интерес к мюзикам или готовы его поддержать и составить вам компанию?	
1	В моем окружении такие люди есть, частично моими стараниями, поэтому иногда есть компания.
2	Не очень много, 1-2 человека.
3	В моём окружении – все. У меня сложное окружение.
4	Много.
5	Сейчас мало

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

6	<p>Увы, таких людей в моём окружении можно пересчитать по пальцам одной руки. Впрочем, моё окружение вообще составляет очень небольшое количество людей. Собственно, мои ныне крайне редкие походы на мюзиклы во многом обусловлены именно отсутствием интересного человека, который мог бы составить мне в этом компанию. Хотя, конечно, зачастую заламываемые немыслимые цены на билеты тоже играют свою роль!</p>
7	80% моего окружения. С кем поведешься, как говорится)
8	<p>Раньше таких людей было мало, но я легко с ними познакомилась в театре и в соцсетях. Чтобы уследить за расписаниями артистов и концертов приходится подписываться на множество пабликов.</p> <p>Одно время я и сама вела театральный паблик, публиковала расписание, рассказы, стихи и рецензии. Сейчас просто делюсь новостями в описаниях под своими видео на Ютубе. И вот общаясь с разными людьми, которых интересуют определенные артисты, я и завела себе друзей по театру. Бывает, придешь в театр, а там все первые ряды - твои знакомые. Хотя бывает и так, что нет ни одного знакомого, когда идешь на какую-то премьеру, куда никто с тобой идти не хочет, т.к. там нет любимых артистов.</p> <p>Людей, которым я могу доверять как себе, конечно, мало. Ведь театральный мир полон интриг, сплетен, фанатских войн, влюбленностей в артистов и всего такого. Бывает даже, что театралы пытаются подставить друг друга, утопить как-то. Помните, были козловитянки и лемешистки? Вот это оно на современный манер. Но все-таки мне повезло повстречать несколько человек, которые всегда помогут и никогда не скажут плохого слова у меня за спиной, хотя далеко не во всем наши мнения сходятся. Они как-то терпят меня. Я очень благодарна им. Человек же существо социальное, и вместе комфортнее, чем одной, как-то поддерживать артистов, организовывать для них подарки на важные даты, обсуждать премьеры, делиться идеями.</p>
9	Да, мои родители, муж. Множество друзей, с которыми я хожу на различные мюзиклы. Очень много людей, которые если даже не очень любят театры и постановки, но с удовольствием идут на мюзиклы.
10	Нет, не много, пара человек всего
11	Скажем так, они есть. Но я спокойно хожу в театры и одна.

Продолжение Приложения Г

Продолжение Таблицы Г.1

12	У меня как я уже говорила родители театралы. Папа относится спокойно, а мама сама очень большая поклонница мюзиклов, еще из своих старых подруг, с которыми я дружу много лет затянуть за собой за компанию периодически, ну и за достаточно большой промежуток времени, что я смотрю мюзиклы я обзавелась уже и знакомыми и друзьями, которые такие же очень большие поклонники, с которыми я соответственно в любой момент могу пойти и найти компанию практически на любой проект, который я хотела бы посмотреть так как им интересны плюс минус те же вещи, что и мне. Поэтому недостатка в компании я в целом не испытываю
13	Среди моего окружения достаточно много людей, которые мюзиклы любят и ценят. Другое дело, что из-за того, что все мои друзья и знакомые сильно очень работающие и в творчестве, у нас очень мало бывает возможностей, чтобы сходить на то или иное.
14	Человека 4-5 (часть семьи + друзья в некоторых случаях).
15	Такое окружение начало формироваться у меня только недавно, когда я наконец рискнула знакомиться с людьми, которых часто вижу в зале на разных мюзиклах. Из близких друзей и родственников меня ранее поддерживало совсем немного людей и составить компанию они были не против не на все проекты.