

Я. Е. Фомбаров

Влияние цифровых технологий на визуальные средства выразительности эстрадного искусства

Прослеживаются тенденции использования технических новинок в создании шоу, формировании сценографии, визуального языка эстрадной постановки в мировой практике. Определяется степень значимости технологий в эстрадном концерте. Раскрываются особенности взаимодействия различных отраслей цифровых технологий на сценической площадке. Предпринимается попытка определить их роль в современном эстрадном искусстве, охарактеризовать нарастающее взаимодействие искусства эстрады и шоу-технологий. Изучаются характерные черты аудиальных и визуальных средств выразительности эстрады, их развитие на современном этапе.

Ключевые слова: эстрада, цифровые технологии, средства выразительности, шоу-технологии, видеоконтент, световое решение, синхронизация шоу-программы.

Y. Fombarov

The impact of digital technologies on the visual means of expression of variety art

The article is devoted to the trends in the use of technical innovations in the creation of shows, the formation of scenography, the visual language of variety productions in world practice. The degree of significance of technologies in a pop concert is determined. The author shows the features of the interaction of various branches of digital technologies on the stage. He makes an attempt to determine their role in modern pop art, to characterize the growing interaction between pop art and show technologies. The characteristic features of the auditory and visual expressiveness of the stage, their development at the present stage are studied.

Key words: stage, digital technologies, expressive means, show technologies, video content, lighting solution, synchronization of the show program.

Цель статьи – охарактеризовать процессы взаимодействия эстрадного искусства и цифровых технологий в контексте визуальной выразительности.

Цифровые технологии в плане их влияния на искусство эстрады исследованы крайне мало. Заслуживают внимания публикации Л. Н. Михайлова [2] (посвящена техническому прогрессу как фактору развития искусства эстрады), И. И. Пригожина [4] (о законах и правилах игры в шоу-бизнесе), а также исследование массовых зрелищ И. Э. Горюновой [1]. Тем не менее данные работы не являются достаточ-

но комплексными, чтобы рассмотреть этот феномен структурированно и объемно.

Современные технологии стали спутниками жизни каждого из нас, они создают новые профессии, оказывают прямое влияние на разные сферы человеческой жизни, в том числе искусство. Постоянное присутствие в нашей действительности огромного количества достижений научно-технического прогресса стало одним из факторов, благодаря которым восприятие жизни, реальности и искусства XXI в. неразрывно связано с техническими решениями, гаджетами, девайсами, компьютерами.

Уточним значение термина «компьютер» в данном контексте. С точки зрения выполняемых функций под компьютером можно подразумевать различный ряд вычислительных устройств в зависимости от целей и задач, преследуемых в каждом конкретном случае. Например, говоря об обработке видеосигнала для демонстрации изображения на мониторе, под компьютером можно иметь в виду как традиционно понимаемый ПК в виде системного блока, так и медиасервер, в функциональные особенности которого входит работа с видеопотоком в реальном времени. Если речь идет об обработке аудиосигнала, например голоса вокалиста на эстрадном шоу, будет подразумеваться некий аудиоинтерфейс, например цифровой прибор обработки сигнала, имеющий возможность оперировать с разными методами видоизменения звуковой информации. Таким образом, в обоих случаях обработка сигнала производится компьютером. Отметим, что такой подход к интерпретации роли современных технологий в искусстве может породить искаженное восприятие к нему как к чему-то ненастоящему, искусственному и излишне компьютеризированному.

Тем не менее факт работы художника в виртуальной среде становится лишь расширением инструментария творца, возможностью так или иначе способствовать технически более легкому процессу творчества, а не заменой авторского почерка, характера и идеи. Соответственно, в рамках данного исследования, как и терминологии вопроса вообще, под компьютером подразумевается не системный блок ПК на бытовом уровне восприятия, а различные программно-аппаратные комплексы, дающие возможность цифровой обработки, ввода и вывода информации. Такими комплексами могут быть уже упомянутые выше медиасерверы, цифровые приборы обработки сигналов, аудиопроцессоры, цифровые усилители, средства интеллектуальной маршрутизации сигналов, современные элементы звукоусиления и звукового тракта на площадке в целом, цифровые микшерные аудиоконсоли и световые пульты, элементы радиосистем и мн. др. Главным и значимым элементом всех этих приборов становится их оперирование с цифровой информацией.

Применение цифровых технологий в искусстве стало массовым и всеобъемлющим, что, несомненно, не могло не сказаться на содержательном плане современных произведений искусства. Переход вычислительных процессов в цифровую среду дал не только очевидные преимущества в виде широких возможностей каталогизации, хранения и сортировки информации, но и стал важным этапом в получении огромного количества новых выразительных средств искусства, реализуемых посредством цифровой передачи и обработки данных.

Выразительные средства как важная составляющая анализа воздействия авторского творчества на реципиента являются одним из ведущих по значимости компонентов искусства. Это механизмы, пути и способы «разговора» с аудиторией. При компаративном анализе разных видов искусства средства выразительности эстрадного искусства и театра пересекаются по формам, но проявляют индивидуальную неповторимость, характерные черты взаимодействия со зрителем. Рассматривая специфику влияния современных технологий на эстрадное искусство, можно говорить о видоизменении средств выразительности, что, в свою очередь, предполагает рассмотрение особенностей эмоционального воздействия на зрителя [3, с. 28].

Нельзя не подчеркнуть, насколько сильное влияние на данное воздействие может оказать незначительное видоизменение средств выразительности. Например, в зависимости от частоты кадров в секунду, видео, демонстрируемое во время шоу, может восприниматься как стилизация под ретроэстетику (малое количество кадров в секунду, соответствующая цветокоррекция и так далее) либо в качестве имитации реальности и реальных объектов (количество кадров в секунду не менее шестидесяти, высокое разрешение изображения). Соответственно, осуществляя анализ средств выразительности искусства, необходимо обращать пристальное внимание на технологии исполнения тех или иных взаимодействий. Я. В. Ратнер указывает, что «каждый компонент зрелищного действия обращен к зрителю, подчинен организации его внимания, его впечатлений. Речь (слово), пластика (жест), вещественная среда, динамические, механические эффекты составляют систему экспрессивно-динамических эффектов и приемов вовлечения зрителя в действие с заранее рассчитанным результатом» [5, с. 44].

Вопросы определения, классификации и понимания выразительных средств в эстраде не теряют своей актуальности. Сегодня, как и многие поколения назад, постановка и реализация любого эстрадного представления или зрелища сталкивались с задачей удержания внимания зрителя, создания эффекта яркого и запоминающегося шоу. Острая проблематика зрелищности вызвана не только художественной необходимостью или режиссерским видением, но и маркетингом, экономическими реалиями и т. п. Будет необъективно настаивать на том, что стремление

к повышенному эмоционально-зрелищному влиянию на зрителя – тенденция последних лет. Прогресс и бурное развитие материально-технической отрасли шоу-индустрии, сформировавшейся за полвека, стали явным катализатором к созданию по-настоящему ярких и запоминающихся представлений.

Исследуя влияние цифровых технологий на визуальные средства выразительности эстрадного искусства, необходимо охарактеризовать типичность и черты «визуальности» эстрады. Например, Н. Фореггер, подчеркивая значимость «психологического воздействия» эстрадного искусства на зрителя, отмечал, что это целый «...калейдоскоп форм, красок, звуков, крепкая зарядка бодростью и весельем, вытравляющая усталость рабочего дня» [7]. Заметим, что эстрадное представление не всегда ставит своей задачей «зарядить» зрителя «бодростью и весельем». Шоковое состояние и чувство ужаса также являются частью эмоционального спектра, который может быть присущ современному эстраднему искусству. В частности, различные представления к празднику Хэллоуин, сольные проекты исполнителей и групп, например Marilyn Manson, Behemoth и им подобные.

На наш взгляд, правильнее делать акцент не на выразительных средствах как строго позитивном эмоциональном воздействии на реципиента, а на яркости и разнообразии эмоциональных переживаний зрителя.

Создание впечатляющего визуального ряда – одна из ключевых задач современного эстрадного режиссера или постановщика. Для ее решения важным шагом в работе становится построение грамотного темпоритма эстрадного повествования.

Г. А. Товстоногов говорил, что вечное в театре – его зрелищная, игровая природа. В контексте отношений зрителя и зрелища он подчеркивал: «Если метафоричность языка слишком сложна, то система координат зрелища не может совпадать с системой координат зрителя; если она слишком проста, то воспринимающий может представить себе дальнейшее развитие действия. И в том, и в другом случае это ведет к потере внимания» [6, с. 34]. Совпадение координат эстрадного номера с опытом воспринимающего зрителя происходит тогда, когда выразительные средства эстрадного искусства способны притягивать, интриговать, а затем вести его за собой к тем целям, которые были задуманы драматургом, режиссером и исполнителем. Балансируя на грани яркости и излишней вычурности, режиссер создает тот визуальный и аудиальный мир, который будет наиболее эффективно держать внимание зала и передавать все пласты смыслов, заложенных автором в произведении.

Таким образом, прояснив значение визуальных средств выразительности, рассмотрим примеры актуальных технологических решений, так или иначе оказавших влияние на видение современного эстрадного искусства.

Безусловно, подобное исследование невозможно без упоминания возможностей современной машинерии. Под данным термином понимается свободная трансформация сценического пространства – движущиеся элементы сцены, поднимающиеся и опускающиеся подиумы, раздвижные декорации, различного рода платформы, а также многочисленный реквизит, способный не только передвигаться по сценической площадке, но и работать в качестве элемента светового, пиротехнического или лазерного шоу. Кроме того, подобного рода машинерия может становиться не только элементом сценического плана, но и размещаться среди зрителей, взаимодействуя с аудиторией. Справедливо будет сказать, что машинерия и ее элементы – не цифровые технологии в чистом виде, так как подобные технические элементы получили распространение довольно давно, например на театральной сцене. Использование консолей и других современных приборов управления машинерией помогло развить цифровые технологии и применить их на эстрадных площадках.

Сегодня сцена или ее элементы могут менять высоту и площадь, отдаляться от зрителя или приближаться к нему, парить в воздухе, трансформироваться под необходимые режиссеру образы и т. п. Заметим, что усложнение машинерии сцены не создает препятствий для мобильности эстрадного представления. Использование актуальных цифровых протоколов синхронизации шоу позволяет сократить сроки монтажа оборудования и сложность работы, показать повторяемость действий и т. д.

Приведем примеры актуальной машинерии сцены. Артист Джастин Тимберлейк в рамках тура «The 20/20 Experience» передвигался на платформе, которая отсоединялась от основной сцены и «парила» над танцевальным сектором зрительного зала. Другим примером впечатляющей машинерии стал концерт британской поп-группы «Take That». В финале выступления огромный двадцатиметровый металлический человек словно оживал и вставал на ноги в центре площадки. Конструкция человека на сцене не просто выезжала или появлялась из-за кулис, а двигалась сама. Подчеркнем, что подобная сложная машинерия становится не просто механизмом, а комплексом оборудования, контроль и управление которым осуществляется с помощью цифрового обмена данными.

Непосредственное влияние цифровых технологий на выразительность эстрадного представления поспособствовало широкому использованию видеоконтента на площадках. Вначале в эстрадной режиссуре применялись простые плоскости с проекцией видеокартинки, динамическидвигающиеся видеоэкраны и т. п. Сегодня цифровой контроль над видеоэлементами в эстраде стал базовым уровнем сценографии. Начиная от типовых экранов, закрывающих частично или полностью сценический план, и заканчивая построением сложных конструкций из светодиодных графических экранов, видео в шоу смогло открыть для

режиссеров новые пути воздействия на зрителя и «донесения» художественной информации.

Современные технологии позволяют видеоповерхностям двигаться по всему пространству сцены и зала в разных плоскостях с помощью поворотных и раздвижных механизмов, динамических лебедок, соединяться в одну плоскость и рассыпаться на мелкие части. Взаимодействие с машинерией способно разнообразить применение видео на сцене и создать принципиально новые режиссерские и сценографические решения эстрадного представления.

Ярким примером новаторского применения видео на современной эстраде является гигантский поворотный видеокуб, который стал центральным элементом сценографии на шоу поп-певицы Beyonce «Formation Tour». Новый взгляд в использовании данной технологии продемонстрирован на церемонии открытия Олимпийских игр в Лондоне: рядом с каждым сектором на зрительских трибунах были установлены светодиодные элементы, которые в общем масштабе составляли гигантский экран. Необычное художественное решение, основанное на видеотрансляции, можно наблюдать на концертах рок-группы Rammstein – например, демонстрация картин «от первого лица», с камеры, расположенной на солисте группы. Заметим, что современные цифровые медиасерверы позволяют редактировать и обрабатывать такую трансляцию онлайн, во время выступления. Именно так реализована данная технология в рамках эстрадных представлений.

Существенно повлияло на визуальную составляющую современной эстрады использование световых приборов нового типа, в том числе лазеров и элементов управления ими. Несомненно, применение художественного освещения в рамках эстрадного и театрального представления невозможно назвать новшеством цифрового этапа развития технологий. Более того, наличие современных цифровых световых приборов никак не деактуализирует ламповые элементы освещения. Однако, подобно ситуации с машинерией, переход на цифровые консоли управления и современные способы передачи управляющих сигналов стал поворотной точкой в развитии подхода к использованию художественного света на сцене. Разработка и создание новых типов осветительных приборов дали возможность для нового режиссерского решения площадки.

Сегодня производители световых приборов делают акцент не только на яркости и широте цветовой палитры, но и на гибкости в использовании оборудования. Дистанционное управление позволяет размещать световую технику так, как того требует режиссерское видение. Предоставляется возможность заранее визуализировать парк приборов с помощью компьютера, чтобы, например, точно симитировать свет на

площадке еще на этапе подготовки мероприятия. Использование приборов слежения за метками на сцене или артистах дало возможность создавать динамически меняющуюся световую картину, а полная синхронизация световой техники с аудиосигналом послужила ключом к построению световых шоу нового типа, где освещение меняется соразмерно тому, как выступают музыканты. Частным примером такого взаимодействия может служить синхронизация световой вспышки с ударом по барабану на сцене.

С начала XXI в. в индустрию развлечений активно внедряется инновационная технология мэппинга. Под мэппингом подразумевается трансляция видеоконтента и светового шоу не на плоскость, а на физические объекты окружающей среды с учетом их геометрии и местоположения в пространстве. Примером таких технических решений может служить масштабное световое шоу в Риме (2015), которое проецировалось прямо на здание Колизея. Транслируемый видеоконтент принимал форму площадки, а световые приборы адаптировались к особенностям архитектуры здания. Одно из немногих интерактивных световых шоу было показано в Мадриде (2010). Его участником можно было стать любому желающему: предоставлялась возможность управлять проецируемыми на здание изображениями при помощи выставленных на площади Plaza de España планшетов. Несомненно, подобные решения в освещении эстрадных мероприятий были бы невозможны без активного использования цифровых технологий. Современные технические решения и режиссерские приемы становятся фактором создания новой сценографии, средством визуальной выразительности эстрады.

Таким образом, на основе приведенных выше примеров актуального использования цифровых технологий в построении эстрадных представлений можно сделать объективный вывод, что технические новинки влияют на выразительные средства эстрады, способствуют значительному расширению спектра режиссерских и сценографических приемов, получению дополнительных возможностей к релокации и транспортировке представления, созданию уникальных путей взаимодействия зрителя с эстрадным искусством.

1. Горюнова, И. Э. Проблемы аудиовизуального синтеза в творческих продуктах мультимедиа (на примере современных массовых зрелищ) / И. Э. Горюнова // Вестн. Рос. гос. гуманит. ун-та. Сер.: История. Филология. Культурология. Востоковедение. – 2011. – № 17 (79). – С. 65–73.

2. Михайлов, Л. Н. Технический прогресс как один из факторов развития искусства режиссуры современных эстрадно-массовых представлений / Л. Н. Михайлов // Известия Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. – 2007. – Т. 10, № 31. – С. 88–94.

3. Нечай, О. Ф. Ракурсы: О телевизионной коммуникации и эстетике / О. Ф. Нечай. – М.: Искусство, 1990. – 119 с.

4. Пригожин, И. И. Политика – вершина шоу-бизнеса / И. И. Пригожин. – М.: Алкигамма, 2001. – 318 с.

5. Телевидение на рубеже двух веков : материалы Междунар. науч.-практ. конф. / ред.-сост. Н. С. Бирюков. – М. : АОН, 1989. – 203 с.

6. *Товстоногов, Г. А.* Зеркало сцены : в 2 кн. / Г. А. Товстоногов ; сост. Ю. С. Рыбаков. – 2-е изд., доп. и испр. – М. : Искусство, 1984. – Кн. 2: Статьи, записи репетиций. – 367 с.

7. *Фореггер, Н.* Пьеса. Сюжет. Трюк / Н. Фореггер // Зрелища. – 1922. – № 7 (10–16 окт.). – С. 10.

Дата паступлення артыкула ў рэдакцыю: 19.04.2022.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ