

Н. Г. Полицкая

Световое шоу в современных хореографических постановках

Изучаются особенности применения мультимедийных технологий в современных хореографических представлениях, выявляется их художественно-практическая роль на всех этапах постановочного процесса. Результат взаимодействия хореографических решений и светового шоу рассматривается как новое явление, представляющее симбиоз танца и аудиовизуального шоу. Дается определение понятия «световое шоу», приводится его классификация. Проанализированы наиболее яркие примеры художественных решений при реализации светового шоу. Подчеркивается, что в процессе подготовки концертно-зрелищных программ вырабатывается рациональная структура управления и взаимодействия со зрителем.

На современном этапе развитие сценографии и хореографии неразрывно связано с широким использованием мультимедийных технологий, что способствует созданию нового вида художественного синтеза в сценографических решениях хореографических постановок. Одним из главных средств выражения является световое оформление. Сложные компьютерные системы, управляющие игрой света, различными экранами и проекциями, в конечном итоге позволяют создать оригинальное световое шоу с учетом соответственной атмосферы, необходимой для определенного сценического действия.

Исследованию специфики постановок с использованием новых технологий посвящены работы таких авторов, как Т. В. Астафьева, Р. Голдберг, Д. И. Емлина, В. В. Савчук и др. Т. В. Астафьева [1; 2] рассматривает современное театральное искусство как новую форму творческих отношений, а компьютерные и медийные технологии в сценографии трактует как фактор развития постановочного процесса. Р. Голдберг и В. В. Савчук в работах анализируют современное состояние перформанса, театра и сценографии в целом, а также факторы, влияющие на их развитие [4; 7]. Д. И. Емлина исследует использование современных световых сценических эффектов в сценографии, роль мультимедиа в современном театре и шоу, делая особый упор на анализе такого вида, как видеомэппинг [5].

Завоевание интереса зрителя в современной постановке зачастую происходит при помощи «медийности» сценографии, инновационных технологических решений светового и звукового оформления, декораций и костюмов. Все вышеперечисленное обеспечивает зрелищность постановки, способствует созданию яркой эмоциональной среды.

В настоящее время при существующем многообразии различных видов и форм постановок с использованием мультимедийных технологий наиболее популярное световое шоу. Первоначально световое шоу использовали в качестве безопасного аналога огненному шоу. Впоследствии данная форма постановки, характеризующаяся особой зрелищностью и значительными возможностями для интеграции в самые разные виды искусства, стала полноценным направлением в шоу-индустрии.

В рамках нашего исследования выделим основные подходы к пониманию светового шоу:

- световое шоу как оригинальный жанр сценического искусства;
- световое шоу как световые инсталляции (голографическое, проекционное световое шоу, 3D-шоу).

Впервые в театральных постановках простые световые эффекты применили в Древней Греции. Во второй половине XX в. световое оформление, пройдя долгий путь трансформации и развития, стало сложным многогранным искусством, затронувшим и хореографические постановки. Если ранее хореографическая постановка концентрировала внимание зрителя на танцевальных движениях исполнителя, часто используя пустую затемненную сцену, то сейчас в ней важное значение имеет взаимодействие искусств, в том числе дополнение танца различными приемами светового оформления.

Световое оформление в хореографии как часть сценографии хореографической постановки оказывает большое влияние на эмоциональное состояние зрителя, помогает через игру света и цвета создавать цельный образ зрелищного представления. Следует отметить, что в целом световое оформление способствует:

- формированию определенного восприятия зрителем декораций, костюмов и образов танцоров;
- созданию необходимой атмосферы и настроения хореографической постановки;
- отражению времени действия;
- управлению вниманием зрителя.

Важным этапом в создании светового шоу является подбор цветовой палитры постановки, обеспечение гармоничного сочетания цвета в общей композиции хореографической постановки. Знания о цвете представляют собой научное направление, включающее цветоведение и колористику.

Поиск цветовой гармонии в хореографической постановке принципиально важен – это решение цветовых связей (общего колорита), нахождение баланса цветов и построения целостной композиции, не только в части светового оформления постановки, но и в соотношении с другими элементами, в частности, с танцевальными движениями и общей

задумкой постановкі. Гармонія световога оформлення залежыць ад правільнасці подбора і суадносінаў колераў. Паэтым успех сучаснай хореаграфічнай постановкі вызначаецца работай не толькі хореографа, але і рэжысера па святле.

Важным момэнтам у светавым оформленні хореаграфічнай постановкі з'яўляецца ўлік эмацыянальнага ўздзеяння колера на зрыцеля. С дапамогай колера можна ствараць розныя ўпечатленні: грусть, лёгкасць, цяжасць, візуальна расшыраць ці сужаць прастранства сцэны, мяняць воспрыятіе суадносінаў дэкарацый і актэров. Імэнно с дапамогай колера, тонаў і полутонаў, яркасці, кантраста і насыценнасці фарміруюцца асацыяцыі і ўпечатленні зрыцеля пры прасмотры хореаграфічнай постановкі [1; 2].

Однім із найбалее важных саставных элементаў световога шоу з'яўляецца асвятчэнне сцэны. Свет дазваляе напавяляць увагу зрыцеля, ствараць неабходныя акцэнтэ, а колэр спэсэбствуе выразіцельнасці ролі, характэра і састаяння персанажэй. Пры рэалізацыі светавога оформлення постановкі худохнік па святле ўправляе такімі паказатэлямі, характэрызуючымі колэр, як колэрнасць, насыценнасць, яркасць.

Обратім увагу на некаторыя базавыя спэсэбы асвятчэння, іспэлуэемыя худохнікам у хореаграфічнай постановке:

- падчэрківанне кантураў дэкарацый і танцэров за счэт разнаго асвятчэння фона постановкі і ёе фігур;
- прымяненне рассяяннаго света, котэры дазваляе паказаць зрыцелю форму, тональнасць, фактуру фігур;
- прымяненне камбінатэцы напавяленаго і рассяяннаго света, ствараючэй рэзкіе тэні, светатэневай абраз фігур, у тэ время как напавяленны свет, напэротыв, стварае эфэкэ плоскіх фігур [5, с. 157–163];
- іспэлуэванне прастранствэннаго, опэчэскаго, времэннаго, бінэкулярнаго спэсэбов слагэня колэров.

Однім із распрэсэраненных прыёмаў стварацыя светавога оформлення постановкі з'яўляецца прэекцыя – фронтальная ці транспарантная. Пры фронтальной прэекцыі ізабражэны і свет прэекцыруюцца у стэрану сцэны с стэраны зрыцеля, пры транспарантной – ствараюцца тэні і сілуэтэ аб'ектаў, нахадячыхся на пуці света [Там же].

В последние несколько десятилетий в хореографических постановках активное распространение получила люминесценция как инструмент светового шоу. Люминесцентные краски наносят на костюмы, декорации, добавляют в грим.

Включение в световое шоу световых костюмов и интерактивных декораций, художественных представлений или перформанса с актэрамі і другіх прыёмаў дазваляе звязаць множэствэнныя элемэнтэ хореаграфіі у адное цэлае [3; 5; 6].

Таким образом, путем соединения современных мультимедийных технологий и хореографии появляется все больше новых форм интерактивного взаимодействия. Так, виртуализация и дематериализация меняют художественный процесс, привнося в хореографические постановки новую эстетику.

Так как в современных академических изданиях отсутствует единое толкование дефиниции «световое шоу», предлагаем следующее определение данного понятия: *световое шоу* – это форма постановки с использованием различных источников света и цвета, основанная на демонстрации динамичных, постоянно меняющихся световых эффектов, изображений и проекций.

Компьютерное моделирование в сложных хореографических постановках дает возможность менять или модифицировать изначальный замысел представления и способ его практического воплощения. На основе соединения компьютерных технологий и танца происходят изменения в постановочном процессе, пополняется инструментарий в создании художественных элементов хореографической постановки, что ведет к многообразию форм, в которых может быть представлена постановка, расширяется совокупность вариантов художественных решений [1].

Необходимо отметить, что применение мультимедийных технологий в хореографических постановках в настоящее время получило широкое распространение не только на закрытых площадках, но и на массовых мероприятиях, на открытых площадках «open-air» фестивалей и стадионов. Также отдельные элементы светового шоу могут применяться при организации небольших хореографических постановок перформансов.

Исследователи выделяют три основных вида светового шоу: ультрафиолетовое, люминесцентное, светодиодное. Самым популярным и распространенным является светодиодное шоу, в основе которого лежит использование специального реквизита и оборудования, главным элементом которых являются светодиоды, светодиодные ленты и модули. С развитием мультимедийных технологий уже само светодиодное шоу разделилось на несколько разновидностей: светодиодное шоу с применением лазеров, RGB-шоу, пиксельшоу, шоу «TRON DANCE» [2; 7; 8; 9].

В *светодиодном шоу* в качестве основы используются лазерный реквизит и костюмы, в *RGB-шоу* – светодиоды и светодиодные ленты с разными цветами и режимами свечения, что в свою очередь придает постановке яркость, эффектность и разнообразие.

Самым молодым и перспективным направлением светодиодного шоу является *пиксельшоу*, в основе которого технология программирования свечения пиксельных или RGB-светодиодов. Оно позволяет разрабатывать уникальный реквизит и костюмы, светящиеся самими раз-

личными узорами, создавая оригинальные и эффектные образы танцоров и объектов на сцене.

Популярным является шоу «TRON DANCE», где используются световые технологии в костюмах (с помощью еl-лент, -листов, -полос создаются рисунки, подчеркивающие силуэты человека, программируемые в соответствии с поставленной хореографией), что придает выступлению невероятный эффект.

Ультрафиолетовое шоу как вид светового шоу использует в своей основе костюмы и реквизит на основе ткани, которая «светится» под лучами ультрафиолетовых ламп.

В люминесцентном шоу оборудование и костюмы танцоров содержат в себе люминесцентную краску, с ее помощью создается свечение в темноте [9].

Тренд последних десятилетий – внедрение в хореографические постановки двух- и трехмерных проекционных изображений, что позволяет ввести новые визуальные фигуры и объекты, виртуальные декорации или изменить и придать динамику имеющимся, исключая при этом необходимость в смене декораций.

Популярной технологией в хореографии, которая рассчитана на формирование у зрителя быстрого, эмоционального эффекта, является мэппинг в сочетании с интерактивным танцем. Синтез танца, видеоконтента и проекции позволяет формировать у зрителей сильные позитивные эмоции («wow-эффект»).

Мэппинг как и другие мультимедийные технологии влияет на ощущение пространства сцены и в целом места выступления и позволяет реализовать любую художественную идею. Разновидностями мэппинга являются видеомэппинг и 3D-мэппинг [5, с. 160].

Комбинация традиционных и современных сценических световых эффектов дает возможность использовать двух- и трехмерное пространство и с помощью приема «взгляд Бога» сформировать дополнительное – четырехмерное. Этот прием создается видеосъемкой и ее передачей на сцену в режиме реального времени.

Информационная сценография внесла в хореографическую постановку динамику трансформации объектов оформления танцевального шоу. Так, используя метод «блуждающая маска», технология комбинированной съемки позволяет совмещать танцоров с любым выбранным ранее снятым фоном.

Реализация светового оформления осуществляется поэтапно: выбор спецэффектов, разработка стратегий освещения, программирование светового шоу, использование специализированного оборудования (включает систему управления светом, световые приборы и визуальные экраны).

С помощью мультимедийных технологий коллективы создают оригинальные хореографические постановки с использованием светового шоу. Рассмотрим некоторые наиболее яркие примеры из них.

Популярный художественный коллектив из Токио «Enra» создал сложный, контрастный сценический образ с визуализацией. Смешение разных жанров и видов искусств (балет, кунг-фу, художественная гимнастика, анимация, жонглирование и др.) с оригинальным художественным оформлением (компьютерная графика) в выступлении группы способствовало синхронизации видеомэппинга и пластического танца. Такое сочетание танца и мультимедиа (когда ни один из элементов не преобладает) создает эффект феерии.

В выступлениях труппы из Китая, создавшей и исполняющей балетно-акробатическое шоу «Yulan», демонстрируются акробатические и хореографические этюды, украшенные современными мультимедийными эффектами. Шоу по-новому интерпретирует всемирно известный балет «Спящая красавица».

Современный театр «Talarium et Lux» (с фр. букв. – «Балет и Свет») совмещает классическую хореографию балета с современными мультимедийными технологиями. Использование видеодекораций, создаваемых пятью проекционными экранами, графики, дополняющей действие, помогает раскрыть необыкновенную историю на сцене, подчеркнуть ее сказочность. На проекционных экранах изменялась геометрия пространства, делались неожиданные акценты, преобразовывалось место действия. Во время исполнения балетной партии артисты синхронно двигались с анимационной проекцией [9].

В спектакле-копродукции «Piece a Vivre» совмещены искусство современного танца, перформанс и видеомэппинг. В качестве главного инструмента выступали хореографические элементы, танцовщики работали в двух экранах-проекциях, где световое оформление шоу концентрировало внимание зрителя на исполнителях танца. Все их движения считывались с датчиков, закрепленных на теле, и проецировались на экраны.

Яркими примерами широкого использования мультимедийных технологий в постановке для создания нескольких пространств сцены являются работы А. Могучего и А. Шишкина «Изотов» и «Кракатук». В постановке «Изотов» с помощью проекций на сцене отображены двух-, трех- и четырехмерное пространства. В проекциях воплощены пространства жизни, смерти или творческий прием «взгляд Бога». Вкупе с разнообразными сценическими эффектами, игрой света и цвета, танцевальными движениями и трюками создается целостный визуальный образ. В постановке «Кракатук» сцена с помощью мультимедийного экрана постоянно меняется, превращаясь то в поле битвы, то в каток.

Декорации, выполненные в 3D-графике, воссоздают то комнату-часы, то маленькую комнату.

Л. Яначек в опере «Катя Кабанова» использовал концепцию бесконечной «пустоты», при этом в качестве средства художественной выразительности была применена супрематическая видеопроекция на заднем экране.

В практике русского мультимедийного театра балета используется соединение классической балетной постановки и возможностей современных мультимедийных технологий. В основе спектаклей лежит классическая хореография, частично модифицированная для полноценного сочетания с мультимедийным контентом, благодаря чему действие проходит одновременно на сценической площадке и на проекционных экранах, заменяющих статичные декорации. Театр создает постановки 3D-балета. Мультимедийный контент не только заменяет обычные декорации, но и представляет собой полноценное пространство, где происходит развитие драматургических линий балета. Таким образом, персонажи могут сначала появляться на проекционных экранах и, трансформируясь, переходить в реальное сценическое пространство, становясь живыми действующими лицами, и наоборот.

Несмотря на то что использование новых технологий ведет к увеличению возможных способов художественной выразительности, выраженное преобладание мультимедийных средств в хореографической постановке может помешать реализации художественного замысла и содержательной составляющей постановки, превратить ее в «набор спецэффектов».

Влияние информационных технологий на развитие современного искусства достаточно существенно, что выражается в изменении художественной образности сценического произведения, в создании нового типа театрального художественного пространства, а также характера диалога художественного произведения и зрителя.

В настоящее время формируется новый тип отношений между сценографией, хореографией и мультимедийными технологиями, который выражается в их синтезе в контексте новой реальности.

Практическое применение новых технологий в хореографических постановках стало возможным благодаря использованию светодиодных экранов, мобильных проекционных дисплеев и натяжных экранов, плазменных панелей разных диагоналей, мультифункциональных световых приборов, туманных экранов, медиаплатформ, интерактивного стекла, различных постановочных приемов видеопроекции, световых костюмов и прочего.

Тем не менее некоторые современные хореографические постановки с применением светового шоу критикуются за то, что обилие исполь-

зуюмых в них мультимедийных технологий приводит к искажению самой идеи и духа классического танца, разрыву с традицией, предсказуемости постановочных решений, девальвации художественного замысла и смысловой составляющей концертно-зрелищного представления.

1. Астафьева, Т. В. Современное театральное искусство как новая форма творческих отношений / Т. В. Астафьева // Проблемы образования, науки и культуры. – 2010. – № 6. – С. 161–166.

2. Астафьева, Т. В. Компьютерные и медийные технологии в сценографии как фактор развития постановочного процесса / Т. В. Астафьева // Общество. Среда. Развитие. – 2011. – № 3. – С. 128–133.

3. Березкин, В. И. Искусство сценографии мирового театра / В. И. Березкин. – М. : ЛКИ, 2011. – Т. 1 : От истоков до середины XX века. – 536 с.

4. Голдберг, Р. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней / Р. Голдберг. – М. : Ад Маргинем Пресс, 2015. – 319 с.

5. Емлина, Д. И. Видеомэппинг в пластическом театре / Д. И. Емлина // Современный танец: дискурс и практики : сб. ст. / под общ. ред. канд. культурологии Н. В. Курюмовой. – Екатеринбург : Гуманитарный ун-т, 2017. – 157 с.

6. Понятие «шоу», «шоу-программа» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vuzlit.ru/444871/ponyatie_programma. – Дата доступа: 31.03.2019.

7. Савчук, В. В. О перформансе и театре : докл. [Электронный ресурс] / В. В. Савчук // Науч. конф. III Междунар. фестиваля экспериментального искусства и перформанса, Санкт-Петербург, авг. 2000 г. – Режим доступа: <http://anthropology.ru/en/text/savchuk-vv/o-performanse-i-teatre>. – Дата доступа: 01.05.2019.

8. Световое шоу. Разнообразие световых шоу [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://m.illizium.by/news/svetovoe_show_diff/. – Дата доступа: 31.03.2019.

9. Театр русского балета Talarium et Lux [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.talarium.com/theatre>. – Дата доступа: 01.05.2019.

N. Politskovaya

Light show in modern choreographic productions

The peculiarities of using multimedia technologies in modern choreographic performances are investigated, their artistic and practical role at all stages of the production process is revealed. The result of interaction between choreographic solutions and a light show is considered as a new phenomenon that represents a symbiosis of a dance and an audiovisual show. The definition of the concept "light show" and its classification are given. The most striking examples of artistic solutions in the implementation of the light show are analyzed. It is emphasized that in the process of concert and entertainment programs' preparation, a rational structure of management and interaction with the audience is developed.

Дата поступления артыкула ў рэдакцыю: 25.09.2019.