

ПРИМЕНЕНИЕ ВИЗУАЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ В СОВРЕМЕННОЙ ПЕВЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ (НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕРТА «ВАН ГОГ. INSIGHT»)

Фан Мэни,

*соискатель ученой степени кандидата наук учреждения
образования «Белорусский государственный университет
культуры и искусств»*

Аннотация. Исследуется применение визуализации (в значении одного из элементов театрализации) в певческой практике Беларуси на примере концептуального концерта-спектакля «Ван Гог. Insight». Анализируется способ глубокого синтеза пения хорового коллектива с мультимедийными инсталляциями живописных изображений, выполняющими особую драматургическую функцию и расширяющими экспрессивное пространство певческого исполнения. Концептуальная постановка «Ван Гог. Insight» служит убедительным свидетельством формирования и закрепления новых тенденций в сфере вокально-хорового исполнительства, наглядно демонстрирует значимость и потенциал внедрения визуальных компонентов в современную вокальную практику.

Ключевые слова: визуализация, мультимедийная инсталляция, хоровое исполнительское искусство, сценическая репрезентация, «Ван Гог. Insight».

APPLICATION OF VISUAL EFFECTS IN MODERN SINGING PRACTICE (ON THE EXAMPLE OF THE CONCERT «VAN GOGH. INSIGHT»)

Fang Mengyi,

*Competitor of a Scientific Degree of Candidate of Sciences
of the Educational Institution «Belarusian State University
of Culture and Arts»*

Abstract. The article explores the use of visualization – as a component of theatricalization – in the choral practice of Belarus, exemplified by the conceptual performance piece «Van Gogh. Insight». It

analyzes the profound integration between the choral collective's singing and multimedia installations featuring painterly images. These installations are shown to serve a distinct dramaturgical role in this production, thereby broadening the expressive dimensions and narrative depth of the vocal performance. The conceptual performance piece «Van Gogh. Insight» compellingly attests to the emergence and consolidation of new trends within the domain of vocal-choral performance. It clearly demonstrates the significance and potential inherent in integrating visual components into modern vocal practice.

Keywords: visualization, multimedia installation, choral performance art, stage representation, «Van Gogh. Insight».

В традиционном искусствоведческом контексте певческая практика, как специфическая форма вокального искусства, в которой звуковой феномен является первоосновой, длительное время утверждала свою эстетическую ценность для слухового опыта реципиента. Вместе с тем быстрое развитие науки и техники опосредовало существенную трансформацию эстетических привычек слушательской аудитории. К настоящему времени, исключительно аудиальное измерение оказывается недостаточным для удовлетворения возросших экспрессивных потребностей, что переносит влияние современных визуальных технологий на сферу музыкального исполнительства и проявляется в феномене так называемой «визуализации» вокала. Отметим, что в работе визуализация певческой практики рассматривается как явление вторичного порядка, входящее в круг элементов театрализации.

Концептуальный концертный проект «Ван Гог. Insight» (по классификации Л. Иконниковой [1]), представленный музыкальной капеллой «Sonorus» под управлением главного дирижера Вячеслава Ларина (концертный зал «Верхний город», г. Минск, 2024), служит характерным примером интегративной практики, осуществляемой всеми участниками театрализованного действия. Ведущим носителем звука и создателем звукового образа в концерте является камерный хор, чей сценический функционал приближается к роли хоров из античных древнегреческих трагедий. Его статичная, почти скульптурная манера сценического присутствия, вступающая во время исполнения в диалог как с чтением, фактурой инструментального сопровождения (орган, струнный квинтет и духовые), так и с мультимедийными инсталляциями, выполняет двойную драматургическую

функцию. С одной стороны, она способствует смещению фокуса восприятия на фигуры чтецов – театральных артистов, представляющих эпистолярное наследие Ван Гога (письма к брату Тео), а с другой стороны – служит структурной основой, обеспечивающей композиционную и смысловую целостность всей сложноорганизованной аудиовизуальной формы концерта.

Семантическое ядро концертной программы концентрируется на репрезентации жизненного пути и творческого наследия художника Винсента Ван Гога. Данная тема артикулируется посредством целостной сценической композиции, основанной на синтезе трех ключевых элементов: живописи (визуальный ряд), эпистолярного текста (декламация писем художника к брату Тео) и музыки (хоровое пение, инструментальное сопровождение). Музыкальная составляющая была представлена 16 разножанровыми и разностилевыми композициями (сочинения И.-С. Баха, К. Дебюсси, Э. Сати, М.-К. Чюрлёниса, Э. Эшенвальдса, В. Ларина и других авторов). Эти музыкальные фрагменты выполняли функцию структурирования повествования, обрамляли или комментировали декламируемые тексты.

Важнейший элемент визуализации в проекте, приковывающий внимание зрительской аудитории, – *мультимедийная инсталляция*, по мнению исследователя С. Ю. Щетинина «...является пространством художественного синтеза...» и выступает своеобразным носителем «...массива информации, воспринимаемой зрительно...» [2, с. 189]. В контексте проекта «Ван Гог. Insight» корреляция вокального искусства с мультимедийной инсталляцией выходит за рамки простой демонстрации технологических возможностей и формирует многоаспектное перцептивное пространство, апеллирующее к комплексным сенсорным и эмоциональным реакциям реципиента.

Так, справа от сцены концертного зала разместился большой экран, на котором демонстрировались образцы живописи, а также фрагменты рукописей писем Ван Гога. Применение мультимедийной проекционной технологии позволило репрезентировать данные образцы в стилистике «на холсте», с усилением анимационной динамики. Например, исполнение хором произведения «На Венере» (комп. В. Ларин, ст. Н. Гумилева) деликатно интегрировалось с проекцией живописного полотна «Звездная ночь на Роне». Имматериальное хоровое звучание (саундстейдж) в тихой динамике полифонизированной фактуры вызывало аллюзию на центральные образы картины – обволаки-

вающую тишину ночи и вибрацию водной глади. В полотне Ван Гога доминирует насыщенная темно-синяя цветовая гамма, преломленная через ритмизованный фактурный мазок, общий лирический тон художественной экспрессии, связанный с внутренним духовным напряжением. Полотно проецируется на масштабные поверхности концертного зала – экран и прилегающие архитектурные элементы, трансформируя пространство в иммерсивную визуальную среду. Синхронность между слуховым и визуальным восприятием данного номера предстает не просто формально-условным соответствием, а своеобразным диалогом граней, взаимодополняющих художественный образ, в котором звук активизирует импульс изображения, которое, в свою очередь, придает вокальному звучанию пространственную глубину и временную протяженность. Стоит отметить, что динамический принцип «излучения» света вовне, заложенный в визуальной композиции, зеркально отражается и в акустическом решении хоровой кульминации. Так, нарастающая плотность хоровой фактуры, усиленная интенсивным *crescendo*, создает отчетливое восприятие звуковой экспансии, которое находит структурное соответствие в центробежной динамике визуального образа.

Другой яркий номер проекта – сопровождение хоровой композиции «Stars» Э. Эшенвальдса мультимедийной инсталляцией полотна «У врат вечности». Он является кульминационным центром концептуальной постановки и отмечен наивысшей степенью аффективного воздействия. Певческая «стратегия» вокального звучания, характеризующаяся тенденцией к фактурному, тембральному и динамическому истончению, а также сценическая ритуальная статуарность коллектива вторит визуальной «тишине» картины. Композиция полотна, изображающая одинокую фигуру, сидящую у костра, – предельно проста по организации, но вместе с тем оказывает гнетуще-тяжелое эмоциональное воздействие. Образ одинокого человека, чьи руки опираются на колени, а лицо утопает в ладонях, подчеркнут мрачной цветовой палитрой. Ощущение сильной боли, отчаяния и замкнутости, рожденное мультимедийной инсталляцией, резонирует со звучанием человеческих голосов. Проекционная трактовка живописного образа отличается намеренной лаконичностью и сосредоточена в ограниченной области визуального поля.

В заключение отметим, что концептуальный концерт «Ван Гог. Insight» отчетливо свидетельствует о формировании и закреплении новых тенденций в области вокально-хорового испол-

нительского искусства, демонстрирует несомненную привлекательность и уникальную ценность применения элементов визуализации в современной певческой практике, направленных на углубление потенциала вокального искусства.

1. *Иконникова, Л. Н.* Интерпретаторская культура хорового дирижера / Л. Н. Иконникова ; науч. ред. Ю. Д. Златковский. – 2-е изд. – Минск : Изд. центр БГУ, 2008. – 143 с.

2. *Щетинина, С. Ю.* Визуальные медиа в мультимедийной инсталляции / С. Ю. Щетинина // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. – 2016. – № 37-1. – С. 188–193.