

Л. Н. Михайлов

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ
ИСКУССТВА РЕЖИССУРЫ СОВРЕМЕННЫХ ЭСТРАДНО-МАССОВЫХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ**

*Работа представлена кафедрой эстрадного искусства
Российской академии театрального искусства ГИТИС.*

Научный руководитель – кандидат психологических наук, профессор М. Б. Борисов

В статье поднимаются проблемы, связанные с прогрессом в области технических средств оформления современного эстрадно-массового представления, приводится краткий обзор этих средств на современном этапе, прогнозируются перспективы развития эстрадного искусства в свете продолжающегося технического прогресса, а также рассматривается соотношение технического прогресса и «человеческого фактора» в эстрадной режиссуре сегодняшнего дня.

In the article the author brings up for discussion problems tightly connected with the progress in the context of technical instruments of modern variety show decorations, presents a brief overview of these instruments in the light of continuing technical progress and keeps under review the correlation of technical progress and the human factor in today's variety stage direction.

Бурный XX век не оставил в стороне культуру и искусство. Явление, которое мы сегодня называем шоу-бизнесом, сформировалось по историческим меркам практически мгновенно, всего за полвека – и сегодня это одна из мощнейших составляющих как культуры, так и экономики планеты. Судите сами: шоу-бизнес – это не только исполнение и запись музыкальных номеров, это коммерческие зрелищные спортивные состязания, это развлекательное телевидение, музыкальное радиовещание, конкурсы красоты... Добавьте ко всему этому торговлю носителями с записью музыки и видео, полиграфическое производство (тематически близкая пресса все же должна признать свою причастность к шоу-бизнесу), сопутствующие товары – и т. д. и т. п.

Понятно, что при таком широком охвате для шоу-бизнеса очень важна тесная связь с научно-техническим прогрессом, более того, без этого прогресса шоу-бизнес сегодня практически невозможен. Здесь можно говорить и о развитии средств радио- и телевизионного вещания, о прогрессе в области звуковых и видеоносителей, средств звукозаписи, о растущем ассортименте электромузыкальных инструментов, однако вспомним и о том, что сегодняшние массовые представления – один из ключевых факторов шоу-бизнеса – невозможны без визуального оформления и технического оснащения. Световые, голографические, пиротехнические эффекты, полиэкраны, масштабные сценические сооружения, мобильные декорации, мощные звукоусилительные системы – все это во многом обеспечивает впечатление, оказываемое на

зрителя, и в конечном итоге успешность или неуспешность представления. Сегодня специалисты по техническим вопросам оформления эстрадного шоу становятся практически равноправными его участниками – наравне с артистами и режиссерами постановок все чаще упоминаются имена художников-постановщиков, мастеров по свету, звукорежиссеров, названия компаний – производителей аппаратуры и т. д. Более того, некоторые имена стали своеобразной «торговой маркой» - например, имя художника-постановщика Бориса Краснова является определенной гарантией качества шоу вне зависимости от того, чему, собственно, представление посвящено.

Гастроли зарубежных рок- и поп-звезд в России становятся определенным стимулом для дальнейшего развития отечественного шоу-бизнеса, в том числе и в техническом отношении. Так, московские концерты французского коллектива Space (тогда Paris France Transit) в 1983 г. впервые познакомили отечественного зрителя с возможностью использования лазеров в оформлении концерта, выступление же британской группы Pink Floyd в концертном зале «Олимпийский» в 1989 г. показало практически недостижимый тогда для отечественной концертной практики уровень визуальных спецэффектов и технического оснащения рок-концерта. Однако за прошедшее время разрыв между отечественным и мировым шоу-бизнесом резко сократился. Сегодня масштабы и качество технических средств оформления массовых эстрадных представлений в России вполне сопоставимы с западными аналогами.

Pink Floyd и их «Стена»

Pink Floyd поражали своими сценическими эффектами мир еще в конце 70-х гг. прошлого века, когда группой была сочинена и исполнена рок-опера The Wall («Стена»). Как писал Энди Маббетт в своем «Полном путеводителе по музыке Pink Floyd», «...концерты остаются самыми зрелищными в истории рок-музыки. На переднем плане сцены сооружалась стена из картонных кирпичей, и половину времени шоу группа играла, спрятанная за ней. Стена выполняла также функцию экрана, на который проецировались различные образы, включая мультипликацию... На концертах присутствовал аэроплан, взрывающийся на сцене, летающая свинья гигантских размеров, а также сорокафутовые куклы. В связи со сложностью и большой стоимостью таких сценических постановок шоу «The Wall» исполнялось только в четырех городах: Нью-Йорке и Лос-Анджелесе в феврале 1980 г., Лондоне в августе 1980 г. и Дортмунде в феврале 1981 г.». Позднее, в 1990-м, уже покинувший группу автор «Стены» бас-гитарист Роджер Уотерс еще раз организовал шоу «The Wall» с участием целого созвездия популярных исполнителей, на этот раз в Берлине, с целью сбора средств в Мемориальный фонд помощи жертвам стихийных бедствий. В этом случае ключевым «спецэффектом» стала политическая конъюнктура того времени – основной декорацией, на фоне которой происходило действие, была... разрушенная Берлинская стена, что 17 лет назад выглядело донельзя символичным.

Шоу как частный случай праздника

Праздник – это немного не то, о чем мы все думаем. Праздник – это и больше, и глубже. Недаром Хемингуэй назвал свою книгу о Париже «Праздник, который всегда с тобой». Праздник не знает завершенности; если художественное произведение имеет начало и конец, то длительность и интенсивность праздника всегда зависит от его участников. Праздник – это идеальный

мир, который на время становится реальностью. Праздник символизирует для человека все то, чего ему недостает в повседневной жизни.

Конечно, активно участвовать в празднике дано немногим. Для большинства людей праздник – это возможность пассивного времяпрепровождения, никак не связанного с рутинной повседневности. Фактически праздник превращается для них в досуг. В этом нет ничего плохого, ничего принижающего: «Жизнь у нас напряженная, и все более, а не менее – надо же людям как-то сбрасывать напряжение» (Ю. Ким. Московские окна).

Безусловно, сегодня одной из существенных форм проведения досуга, т. е. по сути участия в празднике, являются эстрадно-массовые зрелища. Эстрадное зрелище – это и сольный концерт артиста или группы, это сборный концерт, посвященный празднику, дате, событию, это массовое мероприятие на открытом воздухе... В организации этого праздника сегодня ключевую роль играет режиссер-постановщик. Именно он, как художник, создает стихию праздника, пользуясь самыми разнообразными красками, и технические средства занимают огромное место на режиссерской палитре.

Все, что происходит, происходит только по режиссерскому благословию. И поэтому для него не бывает мелочей. Неправильно отстроенный микрофон, несфокусированный световой прибор, неаккуратно установленное пиротехническое устройство могут перечеркнуть все усилия артистов и сценографов – точно так же, как вышедший «не в голосе» артист может свести на нет идеальную сценографию и замечательный сценарий. И режиссер должен учитывать все мелочи, все детали.

Конечно, если речь идет о сольном концерте, то тут личность исполнителя оказывается на первом плане. Зачастую сам артист определяет, каким станет его шоу. Многие наши поп-звезды имеют или получают высшее режиссерское образование,

---

стремясь держать в руках все бразды правления собственным творчеством. Однако здесь неизбежен конфликт между Артистом и Режиссером... Впрочем, существуют и удачные исключения из этого правила.

Дидье Маруани о техническом прогрессе

Француз Дидье Маруани был лидером проекта Paris France Transit, на некоторое время занявшего место его же группы Spase, и фактически первым западным поп-гастролером в СССР, совершившим полноценный гастрольный тур (все выступления до этого – Boney M, Элтон Джон – ограничивались одним-двумя концертами). Идеологически нейтральная музыка Spase звучала по советскому радио, а в 1983-м по приглашению Министерства культуры СССР группа PFT приехала в СССР, чтобы дать серию из 21 концерта на стадионах Москвы, Ленинграда и Киева. С тех пор Россию и Дидье связывают искренние узы дружбы – в 1980-х гг. Маруани записывал в Москве свою «Космическую оперу», а в 1992-м дал – первым из западных исполнителей – концерт на Красной площади. В прошлом году он вновь выступал у нас.

Как уже говорилось, во время тех концертов отечественные зрители впервые увидели, что такое концертные лазеры. Представления Spase вообще очень технически насыщены, именно поэтому стоит прислушаться к тому, что говорил сам Дидье Маруани в прошлом году в одном из интервью российской прессе: *«Я не люблю мерить музыку на вес. Знаю, что взяли с собой очень много всего. Причем техника самого последнего поколения. В области музыкальной электроники прогресс движется стремительно. Это не скрипка Страдивари, которую однажды купил и всю жизнь играешь. Приходится постоянно обновлять всю аппаратуру. На это уходят колоссальные средства. История шоу-бизнеса знает немало примеров, когда известные артисты инвестировали в технику и сценическое оборудование очень большие деньги, а потом прогорали и совершенно разорвались. Поэтому в*

вопросах финансирования нужно быть очень осторожным. Я, например, за все плачу из своего кармана. За мной не стоит какая-либо фирма, которая в случае неудачи может подстраховаться другими проектами. Но я не боюсь рисковать. Ведь для композитора-электронщика по мере движения прогресса все время открываются новые возможности. Нынешнее наше звучание в сравнении с тем, что вы слышали три года назад, — небо и земля».

Окуните ваши кисти: режиссерская палитра в первом приближении

Среди тех средств, которыми пользуются режиссеры и сценографы современных эстрадных шоу, есть, конечно, не только плоды достижений современной науки. Некоторые из них имеют многовековую историю и тем не менее все еще востребованы. Так, например, пиротехника известна уже на протяжении полутора тысяч лет. По данным китайского историка химии профессора Ли Чаопинга, самым первым шагом к современным пиротехническим смесям были огненные трещотки, отпугивающие злых духов. Никаким другим эффектом невозможно так ярко подчеркнуть нужный музыкальный эпизод, как пиротехническим. В любой пиротехнической постановке очень важна динамика показа. Художник по пиротехнике обсуждает с режиссером-постановщиком и пишет посекундную партитуру, где учитывается совместимость работы эффектов в данный момент времени и интенсивность смены фейерверочных картин (иногда за минуту их меняется до десяти).

Пиротехника широко используется и как одно из выразительных средств на рок-концертах, особенно у групп, исполняющих хард-рок и хэви-метал. Так, по свидетельству радиоведущего Севы Новгородцева (Русская служба ВВС), в конце 70-х гг. прошлого века на концертах рок-группы Kiss *«100 человек занимались светом, пиротехникой, установкой, электричеством и прочим. На открытых стадионных концер-*

тах пиротехника была такая, что видно было салюты километров за 30–40». Тем не менее самым ярким за последние годы примером использования концертной пиротехники на отечественной эстраде стало шоу Филиппа Киркорова «Вчера, сегодня, завтра и...» (январь 2001 г., Государственный Кремлевский дворец). Среди гастролей зарубежных звезд можно вспомнить концерт Роджера Уотерса на Васильевском спуске в Москве (24 июня 2006 г.).

Светотехника – еще одно из современных выразительных средств режиссера. Идея сопровождать исполнение музыки световыми эффектами родилась у великого русского композитора А. Н. Скрябина. Он впервые в истории музыки вписал в партитуру своей симфонической поэмы «Прометей: Поэма огня» «световую» строчку нотными знаками, обозначил партию для специального инструмента, излучающего свето-цвет. Сегодня идеи Скрябина развились, возможно, не совсем в том направлении, которое он предполагал, но по части выразительности визуального ряда шоу свет – одна из ключевых составляющих. Для создания полноценного светового оформления спектаклей художник по свету пишет собственную световую партитуру, не менее сложную, чем партитура классического произведения. Помимо собственно световых приборов используются и упомянутые уже лазеры, они способны рисовать различные изображения – от простейших геометрических фигур до любых надписей и изображений на сцене, стенах и даже на облаках; одно из недавних ярких впечатлений – использование лазерной архитектуры на концертах Валерия Леонтьева (режиссер Алексей Гарнизов).

Уж если мы говорим о свете, то и о звуке вспомнить необходимо: невозможно представить ни одного массового мероприятия, которое обошлось бы без звукоусиления. Взять хотя бы радиомикрофоны. Изобретение и внедрение передающих радиосистем трудно недооценить: впервые за

всю недолгую историю эстрады освободило артистов от ограничивающих их свободу проводов. Если артист не только играет роль, но и поет, перемещается по сцене, танцует, то радиосистема незаменима. Микшерские пульта используются для сведения в единую звуковую палитру всех звуковых сигналов – как микрофонных, так и задействованных в постановке источников фонограмм, а усиливающие каскады усиливают и передают звук на акустические системы. Их подбор и расположение зависят от индивидуальных акустических особенностей зала или открытой площадки, на которой проходит представление. Не забудем и о звуковых спецэффектах – вопросы, которые раньше решались «гром-машинами», а то и просто «шумовиками», трясими железным листом за сценой, сегодня успешно решаются при помощи библиотек звуковых спецэффектов. Наиболее творчески мыслящие звукорежиссеры имеют собственные библиотеки, они подбирают и комбинируют звуковые эффекты самостоятельно (например, композитор и звукорежиссер Роман Дубинников, сотрудничающий с Вячеславом Полуниным).

Отметим также системы полноцветных видеотабло, панно и экранов, которые активно используются во время проведения больших праздничных мероприятий, эстрадных шоу, концертов. Они и элемент оформления сцены, и средство для показа видеофрагментов шоу. Экраны эти делятся на проекционные, плазменные и светодиодные. Такие экраны были элементами декораций на церемонии награждения лауреатов 2-й ежегодной национальной телевизионной премии «Муз-ТВ 2004» (июнь 2004 г., СК «Олимпийский»), а на концертах Пола Маккартни в Москве на Красной площади и в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади использовались для показа всего шоу для той части аудитории, которая находилась далеко от сцены.

Наконец, многие из этих средств сегодня могут быть сплетены в единое мультимедиа-шоу. Главной его особенностью явля-

ется не просто набор технических средств, а идейная и музыкальная синхронизация по времени. Такое шоу заранее синхронизируется и записывается в компьютер, а иногда в несколько связанных между собой компьютеров. В результате действие управляется с единого центра и начинается простым нажатием кнопки play. Так, на острове Мальта на празднике по случаю вступления в Евросоюз шоу было выстроено вокруг акватории порта, а «задником» этой «сцены» являлась крепость-форт. Ее стены были превращены в динамичную декорацию: они светом превращались в разноцветные фрагменты, а слайд-проекторы проецировали картины на стены крепости. Все было расцвечено цветным фейерверком, устроенным не только в воздухе, но и непосредственно внутри крепости.

В качестве примера мультимедиа-шоу в России можно привести автоматически синхронизированное шоу Валерия Леонтьева «Фотограф сновидений», поставленное Алексеем Гарнизовым. Это была первая в России реально работающая система автоматического управления концертом.

Заглянуть в будущее: перспективы развития

До определенного момента режиссура и сценография массовых представлений развивалась приблизительно по одному вектору, т. е. в сторону увеличения масштаба декораций, увеличения размеров световых экранов, количества световых приборов и т. д., на сегодняшний момент можно предположить, что дальнейшее развитие пойдет по нескольким направлениям.

Традиционная сценография, ассоциирующаяся прежде всего с декорациями из дерева, металла, ткани, папье-маше и других естественных материалов, конечно, сохранит свои позиции и даже будет развиваться – прежде всего за счет использования в сценических конструкциях более легких и прочных современных материалов. Сегодня становятся популярными надувные

конструкции: они технологически проще, поддаются разнообразной формовке, легки в транспортировке и удобны в хранении. Можно предположить, что будут найдены и другие способы замены традиционных материалов.

Вторым вектором развития можно назвать мультимедийную сценографию. Проекционные декорации, chromakey (технология прорезания по цвету, применяемая сейчас в кинематографе и на телевидении, вполне может быть адаптирована к потребностям современного постановочного искусства), развивающаяся голографическая проекция – вот элементы сценографии завтрашнего дня. Не побоюсь сделать и такой смелый прогноз: в недалеком будущем возможно будет выступление на одной сцене нескольких артистов и коллективов, находящихся в настоящий момент в разных местах, – при помощи совмещения передачи звукового и трехмерного видеосигнала по спутниковой связи либо по оптоволоконным каналам или даже при помощи сети Интернет (теоретически ничего невозможного в этом нет и сегодня, просто это очень пока что дорого).

И третьим вектором, может быть несколько парадоксальным, будет развитие той технологической составляющей сценографии, которая направлена на каждого зрителя. Это связано прежде всего с развитием мобильных технологий. Если провайдеры мобильной связи уже сегодня предлагают пользователям такую невероятную еще несколько лет назад услугу, как «видео по запросу», если развивается мобильное телевидение, то почему те же провайдеры мобильной связи не могут, заключив договор с организаторами концертов, использовать те же технологии для передачи звукового и аудиосигнала на смартфоны, коммуникаторы и прочие индивидуальные приборы мобильной связи? Пройдет еще несколько лет, и стоимость такой услуги будет вполне сравнима со стоимостью отправки MMS сегодня. Режиссерам будущего наверняка придется учитывать такую

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

возможность, работая над сценариями массовых шоу-представлений.

Конечно, ни один из этих сценариев не отменяет и не заменяет другие. Наверняка все эти направления будут в тех или иных комбинациях успешно сочетаться и дополнять друг друга.

Режиссер как художник: искушения и реалии

Современные средства оформления массовых эстрадных представлений, как мы увидели, весьма многообразны. Их ассортимент невероятно широк. Открывающиеся перед сегодняшним постановщиком возможности невероятны. И залог успеха в том, чтобы найти максимально точное приложение для этих возможностей.

И тут нужно помнить о том, что ни одна

технология обработки не заменит живого голоса артиста. Никакие спецэффекты не спрячут отсутствия таланта у актера. Никакая световая феерия, никакие лазеры не спасут режиссера, если у него нет общей идеи, концепции представления. Повторимся: режиссер – это художник, не побоюсь даже назвать его Леонардо (и это правомерно – сегодняшний режиссер если и не обязан быть звуко- и светорежиссером, то знать, как функционируют световые и звуковые системы, обязан наверняка, не говоря уж о прочих спецэффектах), и краски на его палитре должны помогать ему выражать свои идеи, а не скрывать их отсутствие.

Вот почему существует выражение «человеческий фактор». И он в режиссуре современных массовых шоу все равно остается во главе угла.