

Симфоністи і роботі над нею передувало серйозне вивчення словацького фольклору. Характерний для композитора процес переосмислення побутових танцювальних ритмів, мелодій виявився у Симфоністі з повною очевидністю. Є.Мілка є плідним послідовником високого ступеня нагромадження інтонаційного досвіду інонаціонального фольклору, що у подальшому, безумовно, дало йому творчий заряд у розвитку нових ідей.

Таким чином, у інструментальній музиці композиторів Донеччини фольклорне "розмаїття" виявляється у досить космополітичному змісті, де переважають національні чинники, відповідні загальному тезаурусу регіональної свідомості Донбасу. Поряд із зверненням до традиційних витоків російської, української музичних культур, спостерігається певне захоплення "сходом" (С.Ратнер, О.Рудянський, О.Некрасов), також орієнтація на деякі слов'янські коріння (Є.Мілка і словацький музичний фольклор - як продовження, скажімо, фольклорних традицій П'ятої симфонії Б.Лятошинського). О.Тюрикова у статті, присвяченій проблемам сучасного буття фольклорних традицій в музичній культурі Донецького краю, зазначає: "варто підкреслити, що навіть у такому "нефольклорному" (і в прямому, і в переносному, і в об'єктивному, і в суб'єктивному визначеннях) регіоні, вони живуть природним життям, зберігаються у багатьох формах, відтворюються у різних стильових рішеннях сучасного музикування" [4, с. 63.].

Джерела та література:

1. Арановский М. Пятнадцатая симфония Д. Шостаковича и некоторые вопросы музыкальной семантики / М. Арановский // Вопросы теории и эстетики музыки. – Л., 1977. – Вып. 15. – С. 55-95.
2. Киреева Т. И. Композиторы Донбасса (очерки жизни и творчества) / Т. И. Киреева, С. В. Савари. – Донецк, 1994. – 160 с.
3. Ляшенко І. Ф. Національне та інтернаціональне в музиці / І. Ф. Ляшенко. – К., 1991. – 269 с.
4. Тюрикова О. В. Сучасне життя фольклорних традицій в музичній культурі Донецького краю / О. В. Тюрикова // Музичне мистецтво Донбасу : вчора, сьогодні, завтра : зб. наук. статей. – К., Донецьк, 2001. – С. 54-65.

Шепотенко Ю.И.

УДК 008:39(477.75)

РОЛЬ СРЕДСТВ МУЛЬТИМЕДИА В СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ

Разработанность темы статьи. Исследованию специфики развития культуры конца XX -начала XXI века посвящены труды М.А. Ариарского, Э.Н. Артемьева, М.С. Кагана, Н.П. Коляденко, В. Д. Кончена, С.Т. Махлиной, Е.Г. Соколова, Т.Е. Шехтера и др.

Научные исследования новых явлений в современной хореографии осуществлялись в работах: Пастуха В.В., Кохана Т.Г., Васильевой Л.Л., Романко В.И., Биляша П.М., Бернадской Д.П., Шкарабана М.М.и др.

Вопросы использования технических средств и аудиовизуальных технологий в художественно-зрелищных представлениях рассмотрены в исследованиях Н.И. Дворко, Л.Н. Михайлова и т.д.

Анализ литературы показал, что проблема применения в хореографии средств мультимедиа недостаточно и не со всех ракурсов освещена. Поэтому **цель исследования** данной статьи - рассмотреть особенности взаимовлияния мультимедийных технологий и хореографии конца XX начала XXI веков.

Реализация данной цели обусловила необходимость постановки и решения следующих основных задач:

- рассмотреть насколько полно может балетмейстер раскрыть художественный образ с помощью средств мультимедиа и как они влияют на эмоциональное состояние зрителей,
- проанализировать в каких формах и жанрах хореографии возможно применение мультимедийных средств,
- изучить эволюцию технических средств как одного из факторов развития аудиовизуальных искусств,
- рассмотреть проблему внедрения мультимедийных и программных средств в процессе сочинения хореографического произведения.

Современное искусство – явление многоликое и чрезвычайно динамичное. Особенно с точки зрения перспектив развития новейших культурно-художественных форм. Очень важную роль в процессе «осовременивания» искусства играют новейшие достижения в сфере компьютерных, мультимедийных технологий. Появились совершенно новые жанры массовых представлений, такие, как, например, светомузыкальный спектакль, электронная феерия, пиро-музыкальное шоу. мультимедийные технологии являются новым мощным инструментом для развития искусств: в музыке появляется новый способ звукоизвлечения – электронный, в живописи – может применяться трехмерная графика, развитие компьютерных специальных эффектов открывает перед творцами кино безграничные возможности.

Тенденция взаимопроникновения технологий хай-тек в искусство коснулась и хореографии, в частности многие хореографические проекты основаны на современных аудиовизуальных технологиях. Они отличаются синтезированием как по содержанию, то есть вбирают в себя другие виды и жанры искусства (кино, телевидение, световые и видеоинсталляции, спортивно-художественные, пиротехнические и др. элементы), так и по форме, то есть совокупность художественных произведений, создаваемых в конкретном проекте, становится все более разнообразной по видам и жанрам.

Синтез искусства и науки создал условия не только для возникновения и развития новых видов и жанров искусства, прежде всего, в сфере массовой культуры, но изменил и сам процесс реализации художественных произведений. Мариинский театр – пионер внедрения инновационных методов

коммуникации среди культурных институций мира, 15 апреля 2010 г. организовал первую в мире прямую телевизионную трансляцию балета в формате 3D. Зрители всего мира получили возможность наблюдать объемное изображение балета в прямом эфире.

В Украине подобный эксперимент, но в более скромных масштабах, предпринял XVII Международный фестиваль «Звезды мирового балета» в Донецком национальном академическом театре оперы и балета им. А.Соловьяненко. Впервые в 2010 году открытие и закрытие фестиваля смогли увидеть все желающие, даже те, кто не попал в театр. На бульваре Пушкина планируются были установлены два больших мультимедийных экрана для прямой трансляции из зала.

Процесс взаимопроникновения коснулся и сценографического оформления танцевальных программ и отдельных номеров, в котором все больше возрастает внимание постановщиков к синтезу средств художественных решений, основанных на достижениях новейших технологий.

На современном этапе художественное оформление выступления танцора или хореографического коллектива имеет огромное, а иногда и определяющее значение. Как отмечает М. Загайкевич, "Первое эстетическое впечатление, которое получает зритель, - это встреча с художественно оформленной сценой. А она может многое сказать о характере произведения - его исторический фон, "географию" развертывания событий, национальную определенность, обрисовать общую эмоциональную атмосферу и главную идею. Даже отсутствие декораций, ограничение их простым задником - уже вносит элемент определенного смыслового оформления, проливает свет на образно-стилевые черты балетного произведения, скажем, подчеркивает его условную обобщенность" [5, с.64].

Для полноценного воспроизведения своего замысла современные балетмейстеры стремятся по возможности использовать вспомогательные средства сценографии, которые максимально приближают зрителя к полному пониманию авторской идеи. Такими средствами на современном этапе являются, прежде всего, достижения новейших мультимедиа-технологий, которые открывают путь к росту выразительных возможностей танца и его эмоционального восприятия зрителем.

Так, новым словом в сценографии хореографического произведения стало использование цифровых декораций. Они стали использоваться при создании театрализованных представлений уже в конце XX века, и этот способ оформления выступлений получил высокие оценки постановщиков, сценографов и зрителей.

Одним из наиболее показательных примеров такого оформления выступления можно назвать проект для детей с недостатками физического развития под названием "Вперед в будущее", реализованный 2008 года в Японии. Как писали европейские СМИ, этот проект стал мультимедийным шедевром искусства XXI века. Постановщики заменили обычные декорации большим экраном, который огибал всю площадку полностью, создавая круговую панораму. С помощью специальной программы на экране было воспроизведено мультиэкранное пространство, где оживали визуальные образы, создавая иллюзию реальности всего действия. При этом сюжет спектакля разыгрывали как реальные артисты, в том числе и танцоры, так и виртуальные персонажи на экранах [3].

Для изготовления такой художественной продукции, помимо авторов и исполнителей, потребовалось и возникло новое сообщество специалистов междисциплинарного профиля: звукорежиссеров, режиссеров по свету, видео режиссеров, специалистов по электронно-компьютерным технологиям, по спец. эффектам, и других. Для режиссера-постановщика сложность такой работы заключается, прежде всего, в органическом сочетании экранного и живого исполнения, соблюдении оптимального соотношения между изображением, служащим декорацией, и выступлением, которое зритель наблюдает на сцене. Хореографы-постановщики на практике убедились, что, например, компонент экрана можно использовать только для отдельных эпизодов, и ни в коем случае не для всего номера. Удачным примером использования такого приема можно назвать "Национальное шоу России" (Русский национальный балет "Кострома") - это хореографическое полотно, воспроизводящее путешествие в глубины русской истории с зарождения христианства и до наших дней. В нем народное искусство переплетается с элементами классического балета, театральной драматургии и новейшими сценическими технологиями: ожившие картинки видеопроекции, пиротехнические специальные эффекты, тяжелый дым, огонь, звездное небо.

На концертах танцевальных коллективов мирового уровня можно увидеть немало интересных дизайнерских решений сценического оформления выступлений. Примером такого подхода к сценографии является мюзикл «Барон Мюнхгаузен» (Режиссер: Константин Томильченко, композитор-Роман Суржа). В мюзикле используются проекционные, оптические эффекты, а также интересные декорации, свободно двигающиеся по сцене.

Примером интересного дизайнерского решения сценического оформления служила специальная сетка, которая периодически выезжала и исчезала во время спектакля, почти не приметно закрывая от зрителей всю сцену с актерами. На эту сетку проецировали различные оптические эффекты: от дыма до ливня.

Примерами интересного сценического оформления могут служить французский мюзикл «Клеопатра: последняя царица Египта» (Режиссер: Камель Уали, 2009 г.) и российский мюзикл «Монте-Кристо» (музыка Романа Игнатьева, балетмейстер-постановщик – Ирина Корнеева, 2008 г.)

В мюзикле «Клеопатра» в постоянном использовании был экран на задней части сцены. На нем проецировались изображения то египетских фресок, то греко-римского храма, интересен и эффектен момент, когда изображение огромного тигра на экране распугивает реальную толпу египтян на площади. Далее автор статьи приводит цифры, которые поясняют, почему применение мультимедийных технологий возможно лишь для коммерческих танцевальных коллективов мирового уровня. Общий бюджет мюзикла «Монте-Кристо» составил 100 млн. рублей, из которых на дооснащение театра световым, звуковым и

проекционным оборудованием было потрачено 50 млн. рублей. Поражает масштаб декораций и гигантский проекционный экран, общая площадь которого составляет 90 квадратных метров, благодаря чему передается реалистичность и динамика происходящих на сцене событий.

В целом, мультимедийный фон на основе высоких технологий всегда производит неизгладимое впечатление на зрителей. Как правило, уже самый дизайн оформления сцены с помощью таких технологий дает им эстетическое наслаждение, тем более использования мультимедийного экрана при выполнении конкретных номеров производит непревзойденный визуальный эффект, делает выступление танцоров особенно вдохновенным и трогательным.

Ярким представителем, использующим хореографию в цифровом пространстве является группа Open Ended Group (США) - это цифровой художественный коллектив, включающий Марка Доуни, Шелли Эшкэр, и Пола Кэйсера. Они известны своими разработками в технологии танца, в частности motion-capture - «захват движения». Это - технология записи движения и перевода этого движения в цифровую модель. В кинопроизводстве motion-capture делает запись с движений актера, эти данные о мультипликации наносятся на карту трехмерной модели так, чтобы модель выполнила те же самые действия что и актер. OpenEnded Group сотрудничает с известными балетмейстерами: с Мерсом Каннингемом они создали “Двуногий” (1999), “Петли” (2001–2008); с Тришей Браун - “Как долго существует субъект на краю объема” (2005).

Фигура М.Каннингема в мировой хореографии крайне интересна с точки зрения данной статьи. В 1991 году Каннингем начал использовать в своей хореографии компьютер, а именно, программу под названием «Life Forms» («Формы жизни»), с помощью которой пользователи могут оживлять фигуру и, задавая определенные параметры, создавать танец. Новая техника только усилила свойственную Мерсу Каннингему тенденцию придумывать «неестественные» движения. Некоторые из его движений – например, сгибания рук в противоритме со сгибанием ног – типичны для движений, порожденных компьютером. В хореографической композиции «Beach Birds for Camera» (1991) фрагментированность тела, похожие на роботов жесткие движения, странные угловатые движения рук и ног выдают влияние компьютерной программы. Другая хореографическая работа, «VIPED» (1999), использует технику «остановленного движения». Камера ловит движение сенсоров, закрепленных на теле танцоров, и переводит его в цифровое изображение, передаваемое на установленный на сцене экран.

М.Каннингем использовал новые технологии, чтобы расширить спектр движений человека и возможности его координации. От танцоров это требует значительных усилий, изменения их «естественных» способов двигаться, они как бы «переписывают» законы человеческой координации.

Эволюция средств художественной выразительности в творчестве приводит к важному выводу, что электронно-компьютерные технологии играют важную роль, давая серьезный толчок к развитию различных форм и видов массового искусства. Кроме этого, они способствуют усилению эстетического и эмоционального эффекта, производимого на зрителя, расширяют представления о многообразии эстетических феноменов в современных музыкально-художественных представлениях, выступают в качестве средств выразительности. Так, Н.И. Дворко в своей работе «Режиссура мультимедиа: генезис, специфика, эстетические принципы» отмечает, что современные компьютерные технологии выступают в роли универсального посредника для многих форм творчества, позволяющего развить и расширить само понятие искусства [1]. В этом аспекте автор статьи поверхностно затронет еще одну сторону влияния компьютерных технологий на хореографическое искусство. Помимо возникновения и развития новых видов и жанров искусства, способа реализации художественных произведений, новейшие технологии повлияли и на процесс создания хореографического произведения, на сам акт творчества.

Станислав Перцовский, аспирант Института автоматизации и процессов управления ДВО РАН, решил на эксперимент с эстрадными танцами и программированием. Идея работы "Система автоматизированного проектирования (САПР) современного сольного танца" - запрограммировать современный сольный танец. Сделать так, чтобы хореограф задавал различные позы танца на трехмерной графической модели танцора, формируя законченные движения. По замыслу, это не только облегчит работу хореографам, но и даст им возможность разрабатывать все новые и новые варианты эффектных па. К тому же современные танцы сегодня распространяются только с помощью видеозаписи. Программа же предоставит возможность давать задания ученикам дистанционно, например, через интернет.

С. Перцовский познакомился и с идеологом программы для создания балетных танцев Dance forms Томом Калвертом (этой программой в общей сложности занимается несколько десятков разработчиков), тот счел подход российского коллеги новаторским. Свою программу Перцовский создает под определенный стиль – джаз-фанк. «САПР» устраняет необходимость «экспериментировать на человеке». Сразу виден результат: если он не удовлетворяет, можно сразу что-то поменять. Причем редактирование идет очень быстро: хореограф общается с компьютером с помощью профессиональных хореографических терминов. Создание же одного танца в реальных условиях и запись его с помощью обычной видеоаппаратуры требует времени и серьезных усилий.

Основная задача научной работы С.Перцовского - доказать, что можно создать программное средство для современных танцев и что оно будет пользоваться спросом. А для этого программа должна быть профессиональной и легкой в использовании [9].

В заключении, необходимо подчеркнуть роль мультимедиа и компьютерных программ в изменении современного искусства, в том числе и синтезированных форм зрелищных искусств. Мультимедийные технологии служат средством обогащения выразительности в синтезированных музыкально-художественных проектах и отдельных хореографических произведениях. Аудиовизуальные технологии способствуют усилению эстетического и эмоционального эффекта, производимого на зрителя, могут

служить основой для возникновения самостоятельных жанров массового искусства, их использование приводит к появлению новых профессий, способствует развитию различных форм и видов массового искусства. Но встает вопрос о негативных последствиях чрезмерного увлечения компьютеризацией творческого процесса. Очевидно, что на пути восприятия «высокотехнологичного искусства» или арт-медиа возникают проблемы.

Мы полагаем, что степень и глубина вовлечения мультимедиа в создании синтезированных видах искусства должна соотноситься с идеей, замыслом режиссера-постановщика. В любом случае следует помнить о целесообразности использования таких средств, ведь задача любых спец эффектов в хореографических постановках заключается не в создании отдельного зрелища, а в усилении тех или иных моментов, важных для сюжетной линии хореографического произведения.

В мире искусства есть примеры удачных синтезированных музыкально-художественных проектов, и тех, которые не имеют гармоничного сочетания составляющих видов искусств и технологий хай-тек. Таким образом, автор статьи считает, что авторскому коллективу необходимо иметь чувство меры, руководствоваться при оформлении хореографических выступлений или балетных спектаклей целесообразностью использования определенного сценического оформления, чтобы оно не отвлекало внимание зрителей от выступления танцоров.

В отношении же программ для создания хореографических номеров, этическая сторона вопроса сама по себе является проблемой в искусствоведении. Мы полагаем, что существует такая возможность, когда компьютер выступит в роли могильщика подлинного искусства сочинения танца, подменяя его ремесленной заготовкой. Если компьютерная программа самостоятельно генерирует произведения современного искусства, то насколько она сможет достичь такого результата, что и у знаменитых хореографов, которые владеют собственными подходами, авторскими техниками, имеют свой стиль, отличный от других?

Вопрос степеней вовлечения компьютерных и мультимедийных технологий в творческий процесс каждый балетмейстер решает самостоятельно. По нашему мнению, традиционные декорации будут жить еще долго, но лишь для передачи атмосферы спектаклей, поставленных прежде. В современных же спектаклях должна использоваться голография, практически каждая часть сценического пространства должна быть экраном – пол, кулисы, потолок. И тогда можно будет с легкостью переноситься из одной картины в другую. Сегодня это пытаются использовать разве что в мюзиклах. А на классической сцене мультимедийные решения продвигаются очень робко и неуверенно. Но, судя по тенденциям развития зрелищных искусств, будущее именно за ними.

Источники и литература:

1. Бернадська Д. П. Кінець століття у розвитку сучасної хореографії : еkleктика чи прагнення синтезу / Д. П. Бернадська // Професійна мистецька освіта : діалог традицій та інновацій : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. – К., 2000. – С. 60-62.
2. Бернадська Д. П. Синтез мистецтв у сучасній хореографії як чинник формування творчої особистості : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.01 // Д. П. Бернадська. – К., 2005. – 20 с.
3. Гутник И. Н. Использование технических средств для реализации замысла балетмейстеров / И. Н. Гутник // Мистецтвознавчі записки : наук. вид. – Вип. 18. – С. 210-216.
4. Дворко Н. И. Режиссура мультимедиа : генезис, специфика, эстетические принципы : автореф. дис. ... докт. искусствоведения / Н. И. Дворко. – М. : Изд-во «Ин-т повышения квалификации работников телевидения и радиовещания», 2004. – 47 с.
5. Зайцев В. П. Режиссура эстрады та масових видовищ / В. П. Зайцев. – К. : Дакор, 2003. – 304 с.
6. Загайкевич М. П. Драматургія балету / М. П. Загайкевич; АН УРСР; Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії. – К. : Наук. думка, 1978. – 257 с.
7. Моряхин В. А. Синтезированный музыкально-художественный проект как явление культуры рубежа XX - XXI веков : дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.09 / В. А. Моряхин; С.-Петербург. гуманитар. ун-т профсоюзов. – СПб., 2009. – 172 с.
8. Широкова Н. До проблеми взаємодії та синтезу видів мистецтва : [Електронний ресурс] / Н. Широкова. – Режим доступу : <http://www.etnolog.org.ua>
9. Ежедневные новости : [Электронный ресурс] : электронная версия газеты. – 2006. – 18 апреля. – Режим доступа : <http://daily.novostivl.ru>
10. Dee Reynolds, Rhythmic Subjects. Uses of Energy in the Dances of Mary Wigman, Martha Graham and Merce Cunningham : [Electronic resource]. – Access mode : <http://www.merce.org>.