

Янь Миньхао

Принципы синтеза искусств в современных шоу-проектах

Автор, изучив существующие шоу-проекты Беларуси и Китая, выявил наиболее распространенные погрешности соотношения составных элементов музыкально-зрелищных мероприятий и определил основные принципы синтеза искусств в современных шоу: гармоничное соотношение цвета и света, контрастность, дозирование звука, спецэффектов, соподчинение музыки слову и главенствующая роль артистов.

Культурную жизнь современного общества невозможно представить без разного рода шоу-проектов, которые строятся на основе сочетания многообразных видов искусства, где музыка является связующим компонентом. Стремясь удовлетворить интересы современной аудитории, создатели музыкальных шоу-проектов используют различные элементы искусств: яркие костюмы, цветовые панно, декоративные заставки, световые спецэффекты и другие технические возможности. Однако все эти усилия создателей подобных мероприятий зачастую не достигают желаемого результата. Нередко приходится лицезреть сплошной калейдоскоп ярких, пестрых картинок с едва различимыми силуэтами артистов, либо артистам отводится роль фона, статиста, заблокированного чрезмерно активной светоцветовой картинкой на сцене. А зрителю важно увидеть не только красивые декорации, а и самого артиста (группу артистов), постичь его искусство и мастерство. Все эти постановочные (режиссерские) погрешности происходят по причине слабого научного освещения данной проблемы в шоу-искусстве.

Ряд европейских и китайских ученых внесли определенный вклад в изучение шоу-искусства. Так, особенностям звукорежиссуры и звука в эфире посвящены работы В. Г. Динова, Н. Н. Ефимовой [1; 2]. Вопросы программного обеспечения, интеллектуального контроля сцены рассматриваются в трудах Сун Чжэньжуй [3]. Проблемами дизайна и автоматического управления сцены занимался исследователь Ша Баолян [4]. Следует отметить, что практически во всех этих работах исследовался какой-то один компонент шоу-искусства, либо определенный его аспект, в то время как проблема синтеза искусств в современных шоу-проектах остается вне поле зрения искусствоведов. До сих пор не существует четко выделенных принципов, критериев, по которым осуществляется сочетание различных видов искусств в рамках одного музыкального шоу-проекта. Возможно, поэтому организаторы подобных мероприятий совершают множество ошибок, что не может быть незамеченным специалистами и зрительской аудиторией. Цель данной работы – выявить

наиболее распространенные погрешности соотношения составных элементов музыкально-зрелищных мероприятий и определить основные принципы синтеза искусств в современных шоу-проектах.

Анализ шоу-проектов Беларуси и Китая позволяет выделить следующие элементы искусств, которые в той или иной мере взаимодействуют при создании шоу-проекта: цвет, слово, звук, пластика, композиция, костюмы, сценическое оснащение, декорации, режиссура, музыка, свет.

Однако все эти элементы искусств преимущественно связаны хаотично, так как в различных представлениях может главенствовать любой из них, нарушая при этом общее гармоничное взаимодействие. Важно отметить, что элементы музыкального шоу могут существовать обособленно, не подчиняясь единому взаимодействию, либо развертываться с нарушением основополагающих принципов построения подобных представлений, среди которых выделяются следующие музыкальные шоу-проекты: с доминированием цвета; с доминированием звука; с доминированием света и спецэффектов.

Для примера рассмотрим некоторые китайские и белорусские шоу-проекты с нарушениями принципов соподчинения, с доминированием элементов цвета и света, также с нарушением принципов контрастности. На музыкальном шоу, посвященном Празднику весны (т. е. китайскому Новому году) в 2012 г. (рис. 1) очевидно преобладание красного цвета. Декорации, пол сцены, подиум, на котором выступали артисты, были красного цвета, слегка разбавленного белыми узорами и голубым сводом. Группа артистов, исполняющих гимнастический номер, также была в красно-белых костюмах (несколько другого оттенка), которые полностью сливались с декорациями. В данном случае красный цвет забирал все внимание, а артисты были едва различимы на сцене.

Таковыми же изъянами грешат и белорусские проекты. На примере рисунка 2 можно увидеть, как вверху сцены полукруглые панели были оформлены голубой подсветкой с белым точечным обрамлением, а нижний предел сцены выдержан в красном фоне с голубыми бликами, и это световое цветастое панно своей яркостью и пестротой полностью поглощало артистов. Они практически не видны на сцене, их фигуры едва различимы. Невозможно было определить ни состав коллектива, ни количество музыкантов. Это пример явного доминирования цвета. В данном случае был нарушен один из главных принципов синтеза искусств, когда главное действующее лицо шоу-проекта (в конкретном примере группа артистов) оказались завуалированными, затертыми, задавленными фоновыми, подчиненными видами искусства.

К сожалению, в шоу-индустрии, особенно в музыкально-инструментальных жанрах, это явление весьма распространенное, когда главное становится второстепенным и, наоборот, второстепенное главным. Поскольку музыкально-инструментальное искусство по своей природе

отличается определенной статичностью, по сравнению с танцевальными видами искусств, оно требует особого подхода в подчеркивании, выделении артистов с их инструментами. Зрителям важно видеть технологию, манеру игры музыкантов, их инструментарий, различные приемы игры и виртуозное мастерство артистов, а не световой фон сцены, как в приведенном примере (рис. 2).

Подобные «перекося», режиссерские огрехи в современных музыкальных шоу-проектах обусловлены, прежде всего, незнанием законов соотношения смешанных видов искусства, какими являются шоу-проекты, а также отсутствием искусствоведческого подхода при организации таких мероприятий.

Примером классически выверенного решения в постановке музыкальных шоу может служить рисунок 3, где отмечается удачное цветовое соотношение. Костюмы китайских барабанщиков выполнены в красном цвете с элементами золота. На фоне сцены светлого, нейтрального цвета и заднего панно довольно насыщенных тонов, выступление перкуссионистов, одетых в красные костюмы, в данном ракурсе выглядит весьма эффектно. Здесь авторам проекта удалось избежать доминирования какого-либо одного цвета и тем самым достичь выразительности всей композиции номера.

Гармоничное соотношение цвета и света в современных представлениях, к сожалению, – не единственная проблема шоу-искусства. Особенно важным условием в зрелищных представлениях является соблюдение принципа контрастности, что позволяет достичь максимального эффекта подобных мероприятий. И наоборот, нарушение данного принципа свидетельствует об отсутствии художественного вкуса и незнания законов синтеза искусств в шоу-проектах (рис. 4).

На этом примере видно, что желтое платье певицы полностью сливалось с желтым световым фоном сцены (вся сцена вместе с солисткой была залита желтым светом), что свидетельствует о нарушении принципа контрастности, который является одним из главных в искусстве. Таких примеров в современном шоу-искусстве весьма много, особенно в соотношении цвета костюмов (платья) и цветового сопровождающего освещения. Почему-то большинство режиссеров по свету дают освещение в тон нарядов артиста, в то время как зрителям лицезреть однотонный коллаж на сцене не совсем приятно. В качестве примера соблюдения принципа контрастности рассмотрим рисунок 5. На этом примере видно, как яркие костюмы танцоров, их движения выгодно подчеркиваются темным однотонным фоном сцены – пример грамотного подхода к постановке номера на основе соблюдения принципа контрастности.

Таким образом, приведенные примеры показывают, что и в белорусских, и в китайских музыкальных шоу-проектах часто допускаются постановочные огрехи, приводящие к нарушению гармонии между эле-

ментами искусств, что в значительной степени осложняет воздействие и восприятие сценического действия. Механическое соединение музыки, танца, звука, декораций, костюмов без учета принципов соотношения всех этих составляющих элементов приводит к неполноценности, ущербности зрелищного мероприятия. Создание яркого, качественно совершенного музыкального шоу-проекта возможно лишь при наличии искусствоведческого подхода, на основе соблюдения следующих принципов синтеза искусств:

1. Принцип контрастности светоизобразительных средств искусства.
2. Принцип звукового дозирования.
3. Принцип дозирования света и спецэффектов.
4. Принцип соподчинения музыки слову.
5. Принцип единой концепции шоу-проекта.
6. Принцип главенствующей роли артиста (группы артистов).

Реализация принципа контрастности светоизобразительных средств искусства предполагает такое сочетание световых и изобразительных элементов, при котором свет и изображение гармонично сочетаются, усиливая друг друга. При этом должен быть создан эффект контрастности, при котором все световые и художественные изображения могли бы выделяться, дополняя друг друга.

Для создания целостного шоу-проекта крайне важно обратить внимание на соотношение цвета костюма артиста (группы артистов) и светоизобразительного заполнения сцены на контрастно сочетаемой основе. Световой фон сцены не должен поглощать яркие костюмы артистов, особенно танцоров, чтобы и действия их выявлялись с максимальной полнотой. Необходимо соблюдать контраст не только по цвету фоновой заставки, но и по изображению. Распространенным нарушением данного принципа контрастности является подача разноцветной картинке в танцевальных номерах – яркие, красочные костюмы полностью растворяются на пестром фоне. Фон в таких случаях должен быть однотонным и контрастным (рис. 5).

Кроме того, нарушение принципа контрастности заключается также в случаях слишком пестрого светоизобразительного заднего панно сцены, лишённого композиционной логики (зачастую просто аляповатый набор ярких пятен), при котором самые талантливые достижения артистов полностью нивелируются. Следует отметить, что китайские шоу-проекты в композиционном плане более выдержаны, чем белорусские.

Принцип звукового дозирования является главным условием успешности музыкального представления. Звук – это один из важнейших элементов музыкального шоу-проекта. Его недостаток приводит к тому, что зрители не могут в полном объеме прочувствовать музыкальную фактуру произведения, или слова песни, в то время как переизбыток звука вызывает раздражение публики.

Рис. 1. Музыкальное шоу, посвященное Празднику весны (китайский Новый год). 2012 г.

Рис. 2. Международный фестиваль «Славянский базар в Витебске». 2010 г.

Рис. 3. Сводный перкуссионный оркестр исполняет композицию «Полет дракона» в музыкальном шоу, посвященном китайскому Новому году. 2012 г.

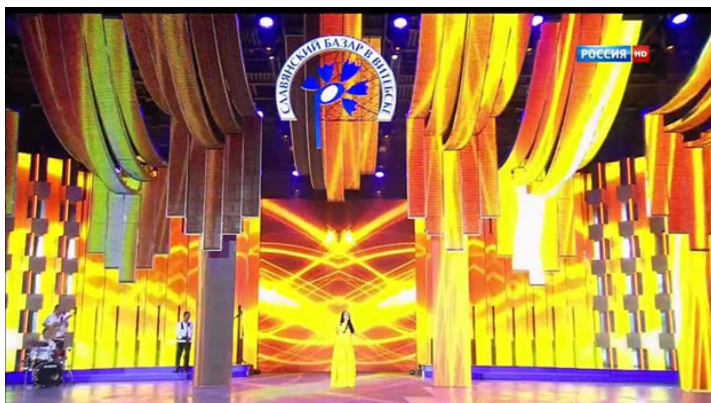

Рис. 4. Международный фестиваль «Славянский базар в Витебске». 2013 г.

Рис. 5. «Могилевская музыкальная весна», выступление Государственного ансамбля танца Беларуси. 2014 г.

Рис. 6. Парад, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь. Минск, 2013 г.

В современной практике чаще всего приходится сталкиваться со звуковым перебором, причем известны случаи проявления крайней звуковой агрессии, приводящей даже к травмам уха, когда у слушателей лопались барабанные перепонки на некоторых музыкальных шоу-проектах. В данном вопросе уместно было бы на законодательном уровне утвердить допустимые нормы звука для создателей музыкальных шоу.

Важно при подготовке представления уделить внимание дозированию света и спецэффектов.

Свет, как и звук, является ключевым элементом музыкального шоу-проекта. При недостатке освещения зритель вынужден напрягаться, чтобы воспринять происходящее на сцене, его внимание рассеивается, а при переизбытке – зрителей слепит слишком яркий свет. Они не могут в полной мере рассмотреть все, что происходит на сцене, особенно в случаях, когда свет направлен не на сцену, а со сцены на зрителей (буквально бьет по глазам). Одной из причин светового переизбытка является посредственный музыкальный материал (творческий продукт артиста), содержательные изъяны которого пытаются спрятать за ослепительной световой ширмой. В погоне за зрелищностью и желанием поразить, ослепить зрителей создатели музыкальных шоу пытаются использовать современные технические средства по максимуму, не заботясь о комфортном зрительском восприятии сценического действия.

В большинстве современных шоу-проектов широко используются различные спецэффекты: фейерверки, дым, эффект огня, конфетти, пиротехнический дождь, искусственный снег и т. д. Безусловно, они придают любому представлению зрелищность, значительно повышают интерес аудитории. При этом избыток спецэффектов рассеивает внимание зрителей, а главное, отвлекает их от артиста (к примеру, избыточный дым, полностью закрывающий артиста). Следует крайне осторожно подбирать спецэффекты к каждому номеру, оценивать их целесообразность. По нашему мнению, спецэффекты должны дополнять некоторые моменты шоу-проекта, а не доминировать и не отвлекать зрительскую аудиторию от самого шоу.

Принцип соподчинения музыки слову особенно актуален в жанре мелодекламации. Слово является одним из важнейших элементов любого шоу-проекта. Необходимо тщательно следить за тем, чтобы слова, произносимые ведущими шоу-проекта, сопровождалась негромкой фоновой музыкой. В современных шоу-проектах, особенно телевизионных, наблюдается обратное – текст диктора или ведущего забивается музыкально-шумовым фоном, нередко весьма агрессивным. Иногда музыкальное сопровождение представляет собой сплошной громкий однообразный музыкальный мотив (нередко основанный на одном гармоническом обороте), который заглушает речь ведущего. Зрителям и слушателям приходится напрягаться, чтобы разобрать, о чем идет

речь в телепередаче или на сцене. Подобное «музыкальное оформление» зачастую напоминает заезженную пластинку. Режиссеров таких проектов мало интересует идейная концепция и текстовое содержание музыкальной постановки. Снижение рейтинга популярности подобных мероприятий – вполне закономерный результат.

Согласно принципу единой концепции все составляющие элементы музыкального шоу-проекта связаны единой задумкой мероприятия. К примеру, основной целью проведения военных парадов, особых государственных торжеств является создание праздничной атмосферы, укрепление чувства патриотизма, национального самосознания у зрителей и участников проекта. Этой концепции необходимо подчинить все виды искусств: музыку (торжественные марши с широким использованием духовых инструментов), пластику (четкий, марширующий ритм движения, танцы военных лет), костюмы и так далее. Даже подбор цвета может нести в себе определенную смысловую нагрузку (рис. 6).

Главная роль в музыкальном шоу-проекте принадлежит, безусловно, артисту (группе артистов). Ему должны быть подчинены все составляющие элементы шоу: декорации, костюмы, светоцветовой фон сцены, разного рода кинопроекции и спецэффекты. К сожалению, на практике зачастую все происходит с точностью до наоборот. Иногда в погоне за зрелищностью на первое место выставляется пестрая картинка, залитая ярким светом, на фоне которой творческие усилия артиста полностью нивелируются. Однако именно артист, его исполнительское мастерство является главным действующим лицом шоу-проекта. Артист – своего рода посредник между автором (композитором, хореографом, поэтом) и зрителем (слушателем). Его функция состоит в том, чтобы с максимальной точностью и полнотой донести авторские намерения, заложенные в произведениях искусства, выносимых на суд зрителей. Для этого необходимо использовать все вспомогательные художественные элементы шоу-проекта вокруг артиста таким образом, чтобы они дополняли, подчеркивали, максимально полно раскрывали творческий потенциал исполнителя. Артиста, как ключевую фигуру шоу-проекта, следует окружить гармонично выстроенным пространством, представляющим собой синтез всех видов искусств.

На основе изучения и анализа шоу-проектов Беларуси и Китая можно сделать вывод о том, что многие изъяны современной шоу-индустрии обусловлены недостаточной научной проработкой данной проблемы и непониманием принципов соотношения видов искусств в этих проектах. В реализации современных музыкальных шоу-проектов необходимо использовать современный искусствоведческий подход. Синтез искусств на основе основополагающих принципов контрастности, звуковой и светоцветовой дозированности, соподчинения музыки слову, главенствующей роли артиста будет способствовать качественному

улучшению современного музыкального шоу-искусства в различных его проявлениях.

1. Динов, В. Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре : учеб. пособие / В. Г. Динов. – СПб. : Геликон Плюс, 2005. – 368 с.

2. Ефимова, Н. Н. Звук в эфире : учеб. пособие / Н. Н. Ефимова. – М. : Аспект Пресс, 2005. – 142 с.

3. Сун, Чжэньжуй. Программное обеспечение и эксплуатация системы интеллектуального контроля сцены / Чжэньжуй Сун. – Цзянсу : Изд-во Цзянсу, 2010. – 231 с. – (На кит. яз.).

4. Ша, Баолян. Дизайн-система автоматического управления сцены / Баолян Ша. – Харбин : Изд-во Харбин, 2011. – 102 с. – (На кит. яз.).

Yan Minhao

Fundamentals of the arts' synthesis in modern show-projects

Having examined the existing show projects of Belarus and China the author has identified the most common errors of the ratio of the constituent elements of musical and entertainment events and established the basic principles of the arts' synthesis in a modern show: light and colour harmonious proportion, contrast, dosing of sound and special effects, subordination of music to words, etc.

Дата паступлення артыкула ў рэдакцыю: 12.09.2016.