

Зинкин Александр Александрович

студент

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»

г. Саранск, Республика Мордовия

ОСНОВЫ СВЕТОВОГО ДИЗАЙНА В ТЕАТРЕ

Аннотация: статья посвящена исследованию достаточно новой отрасли эстетической деятельности – дизайну театральной сцены посредством освещения. Специалист по свету всегда был в театре и отвечал за правильное освещение спектакля, выделение светом акцентных сцен и т. п. Сегодня эта профессия превратилась в художественную. Современный световой дизайнер в театре способен только своими средствами создать определенное эстетическое пространство и соответствующее настроение на сцене. При этом он должен не только генерировать креативные идеи, но и знать физические свойства света. В статье анализируются свойства и способы воздействия на человека спектра цветовых лучей, приводятся примеры использования света разного цвета для создания необходимой иллюзии на театральной сцене. Автор приходит к выводу, что в театральном спектакле как синтетическом искусстве необходима гармония всех его элементов, равной частью которых является и световое оформление, существенно дополняющее условную реальность, создаваемую спектаклем.

Ключевые слова: театр, свет, цвет, декорация, световой дизайн.

Свет – это тот элемент в нашей жизни, который большинство людей не замечают и принимают за данность, хотя без него ничего не смогло бы существовать в привычном нам виде. Свет оказывает огромное воздействие не только на то, что мы видим, но и на то, как мы это видим. Театральный световой дизайнер Дж. Типтон утверждает: «99% зрителей и, возможно, человечества не замечают освещения, но 100% находятся под его влиянием» [цит. по 1].

В театре свет создает визуальный контекст, он создает линзу, через которую мы воспринимаем то или иное театральное событие. Световой дизайнер манипулирует величиной света, чтобы рассказать историю, обозначить стиль представления или спровоцировать определенную эмоциональную реакцию у зрителя.

Но прежде, чем приступить к детальному разбору арсенала приемов светового дизайнера, стоит подробнее рассмотреть саму природу света.

Ученые-физики определяют свет как электромагнитную радиацию, воспринимаемую глазом. Можно представить ее как волну радио-энергии, идущей от Солнца, отгаликивающейся от отражающих ее поверхностей, таких, как Луна или небо, либо идущей от искусственных источников света – ламп, специальных световых приборов и т. д.

На рисунке 1 изображен луч белого света, который разбивается на его составные части с помощью призмы. Отсюда становится понятно, что каждый цвет видимого спектра есть в белом свете.

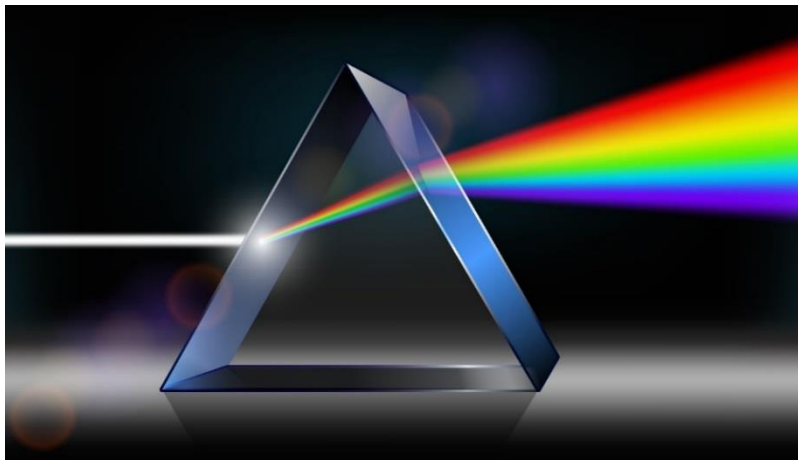

Рис. 1. Луч белого света, преломленный призмой

Каждый человек видел подобную демонстрацию видимого цветового спектра в реальной жизни, когда на небе после дождя проявлялась радуга. Во время радуги происходит тот же самый процесс, только вместо белого луча – солнечный свет, а вместо призмы – маленькие капли воды в атмосфере.

Когда свет попадает в глаз, он возбуждает фоторецепторы – палочки и колбочки, которые являются частями сетчатки, слоем из миллиона фоточувствительных клеток, которые преобразуют световую энергию в электроэнергию, которая обрабатывается мозгом и создает ощущение зрения.

В этой части глаза находится и другие рецепторы – ганглии, которые производят гормоны в зависимости от попадающего на них света. Например, мелатонин, ответственный за циркадные ритмы, регулирующие то, когда человек засыпает, просыпается, ест и т. д. В условиях пониженного освещения, например, ночью ганглия стимулирует повышенную выработку этого гормона, что ведет к сонливости. И наоборот, если вы забудете выключить ночью свет и попытаетесь уснуть, то навряд ли с утра вы будете чувствовать себя выспавшимся и бодрым.

Важная составляющая того, как мы воспринимаем и ощущаем свет, и чувствуем себя в зависимости от того, что мы видим – это цвет.

Например, красный цвет стимулирует учащенное сердцебиение, повышенный аппетит. Именно поэтому в барах и ресторанах в основном используются лампы теплого светового спектра. Исследования доказывают, что человек под теплым светом кажется намного более привлекательным, чем под холодным. Это объясняет почему, к примеру, район красных фонарей в Амстердаме называется именно так, а не районом зеленых фонарей.

Зеленый, в свою очередь, считается самым расслабляющим для человеческого глаза. Существуют исследования, которые подтверждают, что зеленый цвет имеет расслабляющий тело человека эффект. Он расширяет кровяные сосуды, снижает давление, замедляет дыхание. Существует предположение, что такое влияние зеленого цвета на современного человека связано с местами обитания наших предков.

Синий же ассоциируется с холодом, духовностью, безмятежностью. В Шотландском городе Глазго в ходе эксперимента в некоторых районах установили уличные лампы с синими цветофильтрами. В результате был зафиксирован большой спад уровня преступности и арестов [2].

Важно помнить, что восприятие цвета очень субъективно и может варьироваться в зависимости от расы, возраста, этнической принадлежности и пола. В результате исследований Университета Рочестера в США и Мюнхенского Университета было доказано, что мужчин привлекает красная одежда у женщин, но на восприятие привлекательности мужчины женщинами цвет одежды не влияет. Все это показывает очень тесную психофизическую связь между светом и человеком, которая была частью нашего ДНК на протяжении многих поколений [3].

Часть работы любого светового дизайнера – изучение этих связей, так как даже самое маленькое световое решение может оказывать колоссальный эффект при воздействии на зрителя. При создании любого светового оформления очень сильно может помочь анализ естественного света в природе, так как человек ассоциативно будет испытывать те же эмоции, которые бы он испытывал в реальной жизни.

Рис. 2. Природная цветовая гамма

Многое можно почерпнуть из картин великих художников, так как они мастерски используют свет и цвет в своих произведениях. Например, на картине Э. Хоппера «Летний вечер» (рис. 3) видно, как художник с помощью жесткого рисующего света, освещающего пару сверху, создал атмосферу интимного разговора.

Рис. 3. Хоппер Э. Летний вечер. 1947. Холст, масло. 6.2×106.6 см.

Частная коллекция

Интересно цветовое решение картины М. Люса «Камаре. Лунный свет и рыбацкие лодки» (рис. 4), где автор передает спокойствие и магическую красоту ночной набережной с помощью множества оттенков темно-синего цвета, прорезаемого акцентным белым светом луны.

Рис. 4. Люс М. Камаре. Лунный свет и рыбацкие лодки. 1894. Холст, масло.
72.4 x 92.1 см. Сент-Луисский художественный музей

Те же светоцветовые приемы, используемые живописцами для создания определенного эмоционального отклика у зрителя, могут быть использованы и театральным световым дизайнером. Но в отличие от художника, театральный световой дизайнер должен учитывать факт нахождения актера в создаваемом им световом пространстве.

Актер, в зависимости от постановки, может свободно перемещаться по сцене, менять положение тела или носить костюмы, которые могут либо плохо сочетаться с определенными оттенками света, либо потребуют дополнительного освещения. Например, в шляпе с широкими полями лицо актера останется в тени без наличия на сцене источников света, освещающих актеров снизу. Таким образом, для театра создания эстетически красивого пространства недостаточно, так как если в нем не сможет существовать актер, то оно абсолютно бесполезно. Но помимо достаточной видимости актеров, художнику по свету необходимо учитывать еще и их достаточную невидимость. Например, при откровенном монологе актера со зрителем художественной задачей может стать абсолютная концентрация внимания зала на этом актере. И если в подобной ситуации оставить освещение равным для всех персонажей, находящихся на сцене, то зрительский фокус рассеется и не будет сконцентрированным (рис. 5).

Рис. 5. Актер в луче света

В постановке может присутствовать множество моментов, которые требуют светового акцента или определенного освещения сцены, призванного усилить драматический эффект происходящего на сцене или обозначить время и место действия событий (рис. 6).

Рис. 6. Театральная имитация вечернего времени суток, в квартире

Еще один важный аспект, который стоит учесть художнику по свету – декорационное и художественное решение спектакля. Декорации и свет – две неотделимые друг от друга взаимодополняющие части визуального оформления спектакля. Грамотное световое оформление декораций может не только дополнить и сделать полноценным их художественный замысел, но и привести их в движение и добавить динамики. В сущности, световое оформление полностью определяет то, как будут выглядеть декорации для зрителя. Даже самые искусно выполненные декорации можно полностью лишить их выразительности, поместив их в не подходящий для них свет. И наоборот, самые простые и незамысловатые декорации можно превратить в шедевры с помощью грамотного светового оформления (рис. 7).

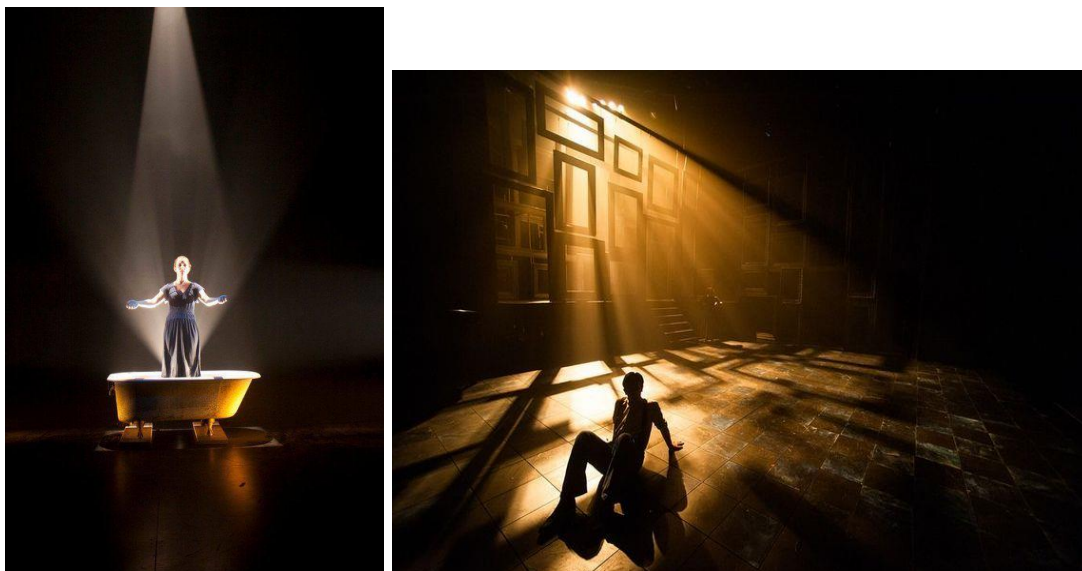

Рис. 7. Примеры взаимодействия декораций и светового оформления

Свет сам по себе может играть роль декорации. Благодаря специальным световым приборам можно, к примеру, создать подобие реки с помощью имитации бликов солнца, которые обычно отражаются от поверхности воды. Или воссоздать эффект мерцающего звездного неба с помощью лучей с установленными в них трафаретами в форме звезд. И так как световых приборов различных назначений на данный момент существует практически бесконечное количество, то способы их применения ограничиваются лишь фантазией художника (рис. 8).

Рис. 8. Создание эффекта движения с помощью световых бликов

Театр – синтетическое искусство, поэтому гармония всех его элементов, равной частью которых является и световое оформление, существенно дополняет реальность, в которой существует актер, создавая для зрителя отдельный мир, существующий по заданным спектаклем законам.

Список литературы

1. Сейберт Б. Когда точно настроенный прожектор падает на дизайнера по свету / Б. Сейберт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.nytimes.com/2022/11/11/arts/dance/jennifer-tipton-our-days-and-night.html> (дата обращения: 12.04.2024).

2. Синее общественное освещение уменьшит преступления и самоубийства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.yestherapyhelps.com/the-blue-public-lighting-would-reduce-the-crimes-and-suicides-10911> (дата обращения: 10.04.2024).

3. Красный цвет одежды не связан с привлекательностью [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://wek.ru/krasnyj-cvet-odezhdy-ne-svyazan-s-privlekatelnostyu> (дата обращения: 12.04.2024).