

Петров Денис Сергеевич

канд. филос. наук, доцент, доцент

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»

г. Воронеж, Воронежская область

Тюхин Алексей Иванович

преподаватель

ГБПОУ «Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей»

г. Воронеж, Воронежская область

DOI 10.31483/r-138257

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТРАДИЦИОННЫЕ ОПЕРНЫЕ ПОСТАНОВКИ

Аннотация: в статье осуществляется анализ основных теоретических подходов к внедрению современных технологий в оперные постановки. Делаются выводы о синтетическом характере оперного искусства, который позволяет искать и реализовывать инновационные режиссерские замыслы. При этом выделяется друга грань оперы – ее традиционность, не позволяющая кардинальным образом трансформировать исконные музыкальные жанры. С учетом этого противоречия обосновываются наиболее эффективные инновационные технологии, обеспечивающие зрелищность и сохранение культурно-исторического опыта оперного искусства.

Ключевые слова: опера, музыкальный театр, инновации в оперных постановках, новые технологии оперного искусства.

Современный оперный театр в полной мере можно назвать режиссерским, так как успех оперного спектакля сегодня зависит от целого комплекса факторов, связанных не только с содержательными аспектами оперы и талантом певцов-исполнителей, но и с огромным числом внешних параметров постановки, обеспечивающих её зрелищность.

Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что создатели оперных спектаклей все чаще обращаются к поиску инновационных форм воплощения сценического замысла, так как современная оперная сцена является «ареной бурного экспериментирования, порождающего новые идеи и формы музыкально-театральных представлений» [3, с. 44]. Истинные ценители оперного искусства составляют все меньшую часть публики, приходящей на выступления. Сегодня мы имеем дело с более разнообразной категорией зрителей, так как современный музыкальный театр – это, прежде всего, источник развлечения.

В подобных условиях не вызывает удивления тот факт, что многие режиссеры-постановщики оперных спектаклей обращаются к поиску инновационных решений в воплощении творческого замысла. Но при этом нельзя забывать, что оперное искусство – это «многовековый историко-культурный опыт, предлагающий миру множество жанровых решений» [4, с. 465]. Богатая история становления и развития оперы является достаточно консервативным фундаментом со строгими формальными и содержательными правилами.

При этом, нельзя не отметить высокую степень синтетичности оперы – данный вид искусства родился в результате активного взаимодействия музыкальной культуры, актёрского мастерства, хореографического и изобразительного искусства. Как справедливо отмечал немецкий музыковед Б.А. Циммерман, прогнозируя будущее развитие оперного искусства, оперный театр можно представить как «сосредоточение с целью коммуникации всех театральных средств и ресурсов в одном специально для этой цели созданном месте» [5, с. 175].

Содержательной основой оперы является либретто – литературная база, основанная на оригинальном или уже существующем художественном произведении [2, с. 20]. Первые трансформации в области оперного искусства касались преимущественно видоизменения инструментальной музыки и стилей исполнения либретто.

Однако сегодня содержательной основе оперы значительно уступает степень ее зрелищности, так как именно от формы представления зависит успех оперной премьеры и ее последующее распространение среди широкой аудитории

зрителей. Сегодня опера не просто синтезирует разные виды искусств и экспериментирует с литературной основой, а активно прибегает к использованию новых технологий, открывающих огромные возможности для сценической реализации художественного замысла.

Первые примеры воплощения инновационных замыслов с использованием новейших технологий появились еще в прошлом веке – новаторским опытом можно считать возникновение мультимедийного театра «Laterna magika» в Праге в 1958 году. Оперные постановки в данном театре сопровождались использованием синтеза звука и видеоряда, который проецировался из операторской кабины. Мультимедийные технологии позволяли создавать особую пластичность действия актеров, наполняя их действия и музыкальное исполнение дополнительной зрелищностью.

Среди наиболее распространенных на сегодняшний день способов преобразования оперной постановки за счет внедрения инновационных технологий можно назвать следующие подходы к созданию спектакля.

1. Театр-инсталляция и театр-путешествие – оперы, в которых акцент делается на визуальной основе содержания. Для каждого сценического действия используются мультимедийные технологии, детализирующие действия актеров-певцов, а также создающие акцент на вещном мире, то есть на декорациях, раскрывающих внутренний пласт либретто (например, опера Хайнера Гёбельса «Вещь Штифтера»).

2. Медиаопера – комбинация живого перформанса и мультимедийного видеоряда, реального песенного исполнения и записанного звука, акустической и электронной музыки (примерами можно считать произведения основоположника данного жанра – композитора И. Юсуповой).

3. Опера-ремейк, представляющая собой вариативное переосмысление классических оперных либретто в новом антураже с использованием цифровых технологий. В таких операх время действия часто переносится из прошлого в настоящее, актуальное для современных зрителей время, поэтому классические

литературные персонажи могут пользоваться электронными гаджетами, размышлять о биткоине и т. п.

В 2010-х годах настоящей сенсацией стало использование 3D-технологий и одновременной онлайн-трансляции оперных постановок Мариинского театра. Однако в настоящее время, когда широкая аудитория знакома уже с технологиями 8D, такой подход к исполнению оперы мало кого может удивить и привлечь.

Широким потенциалом для обновления традиционного оперного искусства за счет внедрения инновационных технологий, на наш взгляд, обладают следующие цифровые ресурсы.

1. VR-технологии. Положительным опытом использования таких технологий в музыкально-театральных представлениях можно считать шоу «Медный всадник», которое проводится в Санкт-Петербурге с 2016 года.

2. Использование периферийных цифровых устройств. Например, большой успех имел интерактивный перформанс «Music Plays Images Images Play Music», созданный японскими художниками Иваи и Сакомото, которые в своем творчестве делали акцент на использовании веб-камер.

3. Технология «Motion Capture», создающая трехмерные модели персонажей.

Идеи по использованию этих и многих других цифровых ресурсов сегодня активно продвигаются и внедряются в оперные представления. Наиболее революционным в этом отношении можно считать опыты создания оперных постановок, которые за счет цифровых ресурсов вовлекают зрителей в сценическое действие. Например, В.С. Безменов подробно описывает перспективы использования в опере мобильных устройств зрителей. Жанровый формат так называемой «цифровой оперы» приобретает самые необычные формы реализации «от включения перформативных элементов, связанных с активностью зрителя, до моделируемого квеста (игры в персональном устройстве, смартфоне, в специальном приложении)» [1, с. 92].

Возможности цифровой оперы практически не ограничены – они могут затрагивать как отдельные аспекты сценического воплощения (например, только звук), так и широкий спектр внешних функций. Основная идея такого искусства

состоит в выведении зрителей за рамки привычных условностей, характерных для традиционной оперы. Публика может стать соавтором разворачивающегося перед ней действия (например, участвовать в выборе действий, которые предпримет персонаж по сюжету).

Подводя итог всему вышесказанному, отметим, что опера как вид искусства становился и совершенствовался за счет синтезирования различных художественных форм. Но при этом за долгие годы развития опера приобрела весьма консервативны черты, отражающие опыт и традиции развития данного вида искусства. Реформировать привычные формы оперных постановок и при этом сохранить исходный культурный код сегодня позволяют цифровые технологии. Современные мультимедийные технологии помогают сделать оперу более зрелищной, интерактивной, запоминающейся. Как показал теоретический обзор, наиболее оптимальными технологиями, которые могут качественно обогатить формально-содержательную структуру классической оперы, являются: все мультимедийные ресурсы, периферийные цифровые ресурсы, VR-технологии, 3D-8D технологии, технология «Motion Capture» и др. При этом, речь не идет об упрощении сценического сюжета и традиционных канонов, а о внедрении оперы в широкие массы, то есть о культурно-эстетическом воспитании людей.

Список литературы

1. Безменов В.С. Digital-опера: проблемы и перспективы развития жанра / В.С. Безменов // Южно-Российский музыкальный альманах. – 2022. – №1. – С. 91–98. DOI 10.52469/20764766_2022_01_91. EDN JRVVLO
2. Келдыш Ю.В. Драматургия музыкальная / Ю.В. Келдыш // Музыкальная энциклопедия. Т. 2. – М.: Советская энциклопедия, 1975. – С. 20.
3. Кисеева Е.В. Проблема обновления оперного жанра в творчестве современных американских композиторов / Е.В. Кисеева // Южно-Российский музыкальный альманах. – 2018. – №6. – С. 42–47.
4. Кулешова О.Н. Оперный театр нового поколения: векторы развития оперного жанра в XXI в. / О.Н. Кулешова // Молодой ученый. – 2024. – №19 (518). – С. 465–467. EDN BQJVIG

5. Циммерман Б.А. Будущее оперы: некоторые размышления о необходимости создания нового понятия оперы как театра будущего / Б.А. Циммерман // Музыкальная академия. – 1996. – №2. – С. 173–177.

6. Lanterna magika: официальный сайт мультимедийного театра Чехии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lanternamagica.be/en> (дата обращения: 09.04.2025).