

ОПТИЧЕСКИЙ ТЕАТР – НОВЫЙ ВИД ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА

С.М. Зорин

Сборник статей по материалам научной конференции «Современный Лаокоон. Эстетические проблемы синестезии», под ред. Е.Г. Яковлева, М.: Изд-во МГУ, 1992г. – 128с.

Оптический театр – новый вид исполнительского искусства, реализуемый с помощью специального инструментария, разработанного автором. За последние два десятилетия авторские слайд-фильмы и оптические спектакли просмотрели десятки тысяч советских и зарубежных зрителей. В их числе были и такие ведущие мастера нашей культуры, как А.Тарковский, Ю.Любимов, Ю.Солнцева, А.Шнитке и другие художники, писатели, актеры. По реакции зрителей чувствуется настоятельная необходимость в широком распространении этого нового вида искусства. Но для этого необходимы и принципиально новый технический инструментарий, и школа исполнителей, средства и время.

В домашней творческой лаборатории за эти годы созданы следующие произведения для оптического театра: «Святая Русь», «Реквием», «Карма», «Неисповедимы пути...», «Призвание», «Гималаи», «Мир Рериха» и т.д., а также цикл слайд-фильмов «Красота спасет мир». Кроме этого в разных городах страны за последние 15 лет внедрены в практику интенсивного обучения и эстетотерапии около 120 авторских слайд-фильмов, предназначенных для релаксации, активизации, переключения внимания и пробуждения творческого импульса. За это же время разработан и специальный технический инструментарий, состоящий из 16-ти классов, и теоретическое обоснование необходимости и даже неизбежности появления нового исполнительского искусства на базе аудиовизуальных средств. Таким искусством и является оптический (аудиовизуальный), по технологии, и магический, по своим возможностям и предназначению, театр – живая открытая структура с незавершенным циклом действия и с обратной связью между автором-исполнителем и зрителями, которые неизбежно втягиваются в магию сотворчества. На сегодняшний день у автора имеется полная ясность, как создать такой оптический (магический) театр, как новую эстетическую ценность, как «окно в мир нюанса».

По технологическим особенностям оптический театр можно было бы соотнести с аудиовизуальными экранными искусствами (кинематограф, телевидение, моно- и полиэкранные системы для демонстрации слайд-фильмов). Но оптический театр кардинально отличается от них. В отличие от кино- и видеофильма, в которых готовый эстетический продукт является неизменяемой закрытой (мертвой) структурой, оптический спектакль является структурой изменяемой по ходу исполнения, открытой и «живой» (с незавершенным циклом действия). В кино- и видеофильме процесс создания произведения искусства отчужден от зрителя и происходит «там» и «тогда», для встречи его со зрителем необходимо каким-то образом законсервировать, что позволяет делать кино- и видеотехнология, и доставить зрителю. Преодолев определенный пространственно-временной промежуток, фильм встречается со зрителем. Но тиражированная копия, на которой запечатлены звуки и изображения, во время демонстрации в обратную связь со зрителем вступить никак не может, т.е. на реакцию и эмоции людей события на экране не отзываются. Точно та же картина и при воспроизведении моно- и полиэкранных слайд-фильмов, управляемых с помощью компьютеров. Программа для них составляется и набивается тоже «там» и «тогда», причем процесс создания программы и введения ее в память компьютера занимает, как правило, промежуток времени в десятки и сотни раз превосходящий длительность самого слайд-фильма.

В оптическом же театре сложнейшее интегральное изображение, получаемое из многих статических и динамических проекционных устройств, создается автором-исполнителем в присутствии зрителей. Они могут видеть автора, сидящего в том же зале за специальным многоканальным инструментом, позволяющим ему

дистанционно управлять всеми элементами общей композиции в реальном масштабе времени.

При повторении автором оптического спектакля возможна любая нюансировка, любая степень импровизации. Точное же повторение, как в кино, практически невозможно, как невозможно абсолютно одинаково повторить театральный спектакль. Исполнительская природа оптических спектаклей, многосторонняя живая связь творца-исполнителя со зрителями – даже одно это говорит о том, что среди экранных искусств появляется новый вид, новое направление.

Феномен обратной связи в коллективном медитативном акте сотворчества еще только предстоит исследовать, но он, безусловно, существует (связь эмоциональная, психологическая, связь через некое «биополе», возникающее при коллективном неравнодушном восприятии произведения искусства).

По многочисленным отзывам зрителей, на оптических спектаклях, проводимых пока на уровне эксперимента, удастся добиться особого состояния близкого к катарсису. В настоящее время оптический театр создается в Центре-музее им. Н.К. Рериха. В течение уже ближайшего года планируется реализовать все классы новых инструментов и показывать оптические спектакли в полном объеме.