

ОПТИЧЕСКИЙ ТЕАТР: СТАНОВЛЕНИЕ И СУЩНОСТЬ НОВОГО ИСКУССТВА

С.М.Зорин

Научно-технический семинар «Синтез искусств в эпоху НТР»: Тезисы докладов, 20-30 сент. 1987 г.: В программе Всесоюзной школы молодых учёных и специалистов «Свет и музыка» – Казань: КАИ, 1987г. – 160с.

В отличие от «живых» зрелищных искусств, таких как театр, эстрада или цирк, в которых творческий акт создания произведения происходит в присутствии зрителей и по сути дела с их участием, кино и телевидение, например, преподносят зрителю готовый «продукт» в неизменном виде. Реакция публики во время демонстрации кинофильма или телепрограммы никак не может повлиять на процесс создания произведения или его смысл, ибо этот процесс отчужден от зрителя.

Сравнивая искусство театра и экранные искусства, на основе своего опыта и впечатляющих экспериментов Ю.А.Правдюка, автор пришел к выводу о возможности создания нового зрелищного искусства, которое опиралось бы на все достижения фото-, кино- и телесъемочной техники, но в то же время было бы живой и открытой структурой с незавершенным циклом действия.

Художественное произведение в оптическом театре создается на глазах у зрителей (и с учетом их эмоциональной и психологической реакции). Для этой цели – если говорить о технологии – используется принцип мозаичности и мгновенного монтажа, что дает возможность из сотен заранее заготовленных статических и динамических, смысловых и беспредметных визуальных компонентов создавать и исполнять произведение по заранее разработанному сценарию и задуманной драматургической канве. Естественно, что все динамические и статические компоненты (т.е. каждый элемент своеобразной светоживописной «мозаики») также создаются заранее специально для каждого «оптического спектакля» и что все это – создание каждого элемента, их проекция на экран, синтезирование на экране задуманного интегрального изображения, подбор или написание музыкального и шумового сопровождения, запись текста (при необходимости) и само исполнение – процесс творческий и иным быть не может.

Импровизационные возможности при этом огромны. За последние 12 лет в сотнях демонстраций «оптических спектаклей» автор ни разу не повторил один и тот же спектакль абсолютно точно (и не мог повторить!), ибо каждая демонстрация – это живое исполнение на глазах у зрителей. Опыт показа оптических спектаклей широкой аудитории в Москве и других городах страны, а также авторский вечер, состоявшийся в 1980 году в Центральном Доме работников искусств СССР, показали, что принципы создания аудиовизуальных произведений на базе идей оптического театра найдены верно, эмоциональное воздействие новых форм зрелищного искусства велико. Теперь встает задача создания целого «оркестра» специальных проекционных инструментов и, в конечном итоге, самого Оптического Театра как новой художественной реальности.