

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ОПЕРА «CURIOSITY»: РАСКРЫТИЕ СУТИ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ

Шанаева Г.А.

Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова

Ростов-на-Дону, Россия

e-mail: shanaeva.g@yandex.ru

Аннотация:

Автор отталкивается от гипотезы, что в современной культуре проектный подход является доминирующим. Это касается и сферы искусства. Данный тезис доказывается на примере создания конкретной проектной работы – мультимедийной оперы «Curiosity». Отталкиваясь от ключевых характеристик проекта, автор приводит развернутую аргументацию. Так подчеркивается коллективное авторство работы, то, что она задумана и выполнена на базе конкретных творческих организаций, объединивших в рамках проекта свои усилия, что работа имеет поэтапное планирование, в связи с чем выделяются этапы решения поставленных творческим коллективом задач и целей. В рамках развертывания этих ключевых положений, дается характеристика продукта, для создания которого был собран творческий коллектив, а именно – мультимедийной оперы о марсоходе. Определяется суть замысла, излагается сюжетная канва, характеризуются основные персонажи и важнейшие особенности музыкального языка сочинения. Автор опирается на мнения участников проекта, подчеркивает инновационную экспериментальную его сущность.

Ключевые слова: проект, проектный подход в искусстве, мультимедийная опера, командная творческая работа, планирование.

MULTIMEDIA OPERA “CURIOSITY”: DISCLOSING THE ESSENCE OF THE DESIGN APPROACH IN CONTEMPORARY ART

Shanaeva G.A.

Rostov State Conservatory named after. S. V. Rachmaninova

Rostov-on-Don, Russia

e-mail: shanaeva.g@yandex.ru

Abstract:

The author starts from the hypothesis that in modern culture the project approach is dominant. This also applies to the field of art. This thesis is proven by the example of the creation of a specific project work – the multimedia opera “Curiosity”. Based on the key characteristics of the project, the author provides a detailed argument. This emphasizes the collective authorship of the work, the fact that it was conceived and executed on the basis of specific creative organizations that united their efforts within the framework of the project, that the work has a phased planning, and therefore the stages of solving the tasks and goals set by the creative team are highlighted. As part of the deployment of these key provisions, a description is given of the product for the creation of which the creative team was assembled, namely, a multimedia opera about the Mars rover. The essence of the plan is determined, the plot outline is outlined, the main characters and the most important features of the musical language of the composition are characterized. The author relies on the opinions of the project participants and emphasizes its innovative, experimental essence.

Key words: project, project approach in art, multimedia opera, team creative work, planning.

Введение

Современное искусство, особенно сценические его виды, мыслятся их авторами в проектных формах. Это обусловлено тем, что сам процесс создания такого рода творческого продукта имеет явные признаки проекта. Назовем их, обратившись к

следующему определению: проект – это комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения определенной цели, осуществляемый в течение заданного периода времени в рамках выделенного бюджета творческим коллективом [1]. Нужно подчеркнуть, что проектная деятельность – это в первую очередь работа команды людей. Особенно это касается современных мультимедийных форм искусства, где необходим целый коллектив, каждый из участников которого связан с различными сторонами проекта. В состав входят композиторы, сценографы, драматурги, ученые и режиссеры, которые проводят творческие и научные эксперименты, разрушая привычные рамки и стереотипы.

Целью данной статьи является раскрытие на конкретном примере сути проектного подхода в современном искусстве.

Материал и методы исследования

В качестве материала избрана мультимедийная опера – «Curiosity»¹, о которой речь пойдет далее. Исследование осуществлено с применением общенаучных и музыковедческих методов анализа.

Результаты исследования и их обсуждение.

Это мультимедийная опера, к созданию которой причастен целый творческий коллектив: композитор Николай Попов, либреттист – Татьяна Рахманова, режиссер – Алексей Смирнов, видеосценографы – Евгений Афонин, Ян Калнберзин (CuriosityMediaLab), видеомонтажер – Александр Плахин, художник по свету – Игорь Фомин, звукорежиссер – Ильнур Габидуллин. Солисты: Надежда Мейер, Игорь Витковский, Павел Никитченко. Музыканты: Инна Зильберман, Юлия Мигунова, Игнат Красиков, Наталья Соколовская, Венедикт Пеунов, Элеонора Костина. Проект осуществлен при поддержке Центра Электроакустической музыки Московской Государственной Консерватории им. П.И. Чайковского (СЕАММС) и Союза Композиторов России.

Данный продукт был разработан в рамках творческой лаборатории «КоОПЕРАция», которая сама является творческим и образовательным проектом молодых композиторов и драматургов. Проектные формы работы, в соответствии с изначально заданными временными рамками, предполагают четкое поэтапное планирование. В соответствии с этим работа лаборатории «Кооперация» над оперой «Curiosity», состояла, по свидетельству участников, из четырех этапов:

---

¹Curiosity – марсоход Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA (США), запущенный 26 ноября 2011 года и выполняющий научную работу на поверхности Марса до сих пор)

- Первый этап был назван «Концепт». Он представлял собой формулирование участниками художественной идеи проекта, позже, обсуждаемой в разных дискуссионных форматах, а также формирование творческих групп;
- Второй этап – «Конструкция». Здесь представлена коллективная работа команды над будущим сочинением;
- Третий – «Композиция» – создание партитуры будущей оперы;
- Четвертый был назван «Опера». Он представлял собой репетиции и итоговый показ сочинения на сцене театра.

Определив ключевые этапы создания проекта, обратимся к его художественной характеристике. Однако предварим ее еще одним важным концептуальным для авторов проекта замечанием: Лаборатория «Кооперация» – создает новый язык и отражает мышление нового поколения. «Современная опера – взгляд в будущее» – вот слоган участников этого проекта. В силу этого жанр данного произведения необычен, и определяется как мультимедиа опера.

Опера вдохновлена Twitter-аккаунтом марсохода Curiosity, выполняющего свою миссию на Марсе с 2012. Композитор, режиссер и драматург, каждый из них по-разному представляли концепт и драматургию оперы. Контрастные взгляды создателей внутри творческого коллектива сказались на результате работы над произведением, и, что удивительно – легли в основу одной из сюжетных линий.

Необычна предыстория имени марсохода. Как выяснилось, для выбора названия каждой модели марсохода объявляется конкурс. Выбор имени нашего главного героя не стал исключением. Этот конкурс выиграла 12-летняя китайская девочка Клара Ма, придумавшая имя Curiosity. «Кьюриосити» (от англ. Curiosity) – любопытство, любознательность. Позже Клара Ма поделится в своем интервью: «Любопытство– это вечное пламя, которое горит в сознании каждого. Это заставляет меня вставать с постели утром и гадать, какие сюрпризы преподнесет мне жизнь в этот день. Любопытство– такая мощная сила. Без этого мы не были бы теми, кто мы есть сегодня. Любопытство– это страсть, которая ведет нас в повседневной жизни. Мы стали исследователями и учеными с нашей потребностью задавать вопросы и удивляться»[2].

«Я действительно интересовалась космосом, но я думала, что космос –это то, о чем я могу только читать в книгах и смотреть на него ночью с такого большогорасстояния», – сказала Ма в интервью НАСА. «Я думала, что никогда не смогу приблизиться к нему, поэтому для меня присвоение имени марсоходу стало бы, по крайней мере, на один шаг ближе»[2].

Марсоход изменил жизни и обычных людей. «У нас в опере есть охранник из Ростова и уборщица-эмигрантка из берлинского ночного клуба, которые рефлексиируют по поводу Марса» [7] – рассказал Максим Шостакович, продюсер проекта.

Создатели проекта не забыли о Кларе Ма. Она так же является участницей оперы. Клара – полноценный персонаж–жена одного из операторов марсохода. Режиссер показал на экране небольшое интервью с Кларой, при этом изменив ее голос, «омузыкалив» его [5]. Вместе с ним играют разные музыкальные инструменты, как будто бы, вторя ее голосу.

Марсоход Curiosity был отправлен на красную планету в 2012 году корпорацией NASA. Позже композитор этой оперы Николай Попов расскажет: «В том же году (в 2012) я наткнулся на Твиттер этого марсохода, который рассказывал, как марсоход приземлился, что ему очень холодно на этой планете и он ждет сигналов от операторов, а они не доходят. “Посплю немножко, может быть, они завтра придут”. Потом марсоход начал выкладывать фотографии, видео, как-то рефлексировать. Меня увлекли эти человеческие твиты» [3]. До нашего главного героя – Кьюриосити, были и другие марсоходы, и, по словам композитора, у него даже была идея, что они могут встретиться, а в опере может появиться какая-то любовная, лирическая линия.

Марсоход Кьюриосити – главный персонаж оперы, который на поверхности красной планеты в течение многих лет осуществляет научные исследования, посылая на Землю новую информацию о своих научных изысканиях. Авторы размышляли: «Сразу встает вопрос свободы: кто из нас больше свободен, мы все здесь, на Земле, маленьком шарике, или тот марсоход, несмотря на то, что он в тотальном одиночестве, он обладает тотальной свободой» [8].

Это прямой контакт между машиной и человеком. Языком общения между двумя разумами становится язык программирования. Этот язык положил начало и стал фундаментом как для партитуры, так и для музыкальной драматургии оперы. Противопоставление живого и неживого (прошедшего через электронную обработку) звучания станет возможностью понять, может ли машина быть человечнее людей.

Драматургия оперы такова: Curiosity – это одноактная опера. Она строится по принципу сквозного развития, но имеет номерную структуру:

1. Создатели
2. Манифест
3. Потеря связи
4. Терраформирование
5. Интервью
6. Операторы и мониторы
7. Трио
8. Потеря связи No2

9. Стравинский

10. Колыбельная

В «опере будущего»[3] – «Curiosity» три линии сюжета: композитор пишет манифест свободной от границ музыки, на страницах социальной сети фейсбук, ученые-операторы НАСА наблюдают за полетом марсохода и периодически проверяют связь, а экранные герои из разных стран рассуждают о жизни на Марсе. [3].

Остановимся на них более подробно. Итак, первая линия открывает оперу. Она связана с эстетическими поисками художника. Композитор спешит в офис театра, для того, чтобы пообщаться по видеосвязи с драматургом и режиссером о плане создания современной оперы. Дискуссия об этом, наталкивает композитора на мысль –создать эстетический манифест. Его положения становятся основой оперы Curiosity и находят отражение в развитии следующей сюжетной линии. Создавая оперу о марсоходе, ее творцы стремятся уйти от повседневной реальности в свой придуманный мир, параллельно исследуя вопрос «что же такое современная опера сегодня».

«Для меня это современная музыкальная драматургия, через которую мы создаем драматургию большой картины. Это мысль музыкальная, а так как я занимаюсь электроакустической и мультимедийной музыкой, то мысль еще и электроакустическая, мультимедийная – взаимодействие всех этих пластов. Для меня это быловажно, у нас были большие дискуссии поэтому поводу. Некоторую рефлексию на этот счет вы увидите и в самой драматургии нашей оперы» – поделился Николай Попов [3].

Во второй линии сюжета раскрываются взаимоотношения и судьба трех операторов. Цель их работы – управление марсоходом: они получают и обрабатывают сигналы аппарата. Без действий ученых-операторов марсоход не работает. Со временем ученые становятся изолированными от внешнего мира. Катастрофы, которымподвергается человечество, не проникают в центр управления на протяжении десятилетия, а самое главное – никак не мешают работе аппарата: «Марсоход продолжает свое движение»[4]. Служение проекту марсохода становится для операторов новой реальностью: герои даже живут по марсианскому времени, хотя находятся на Земле.

Первый оператор защитил диссертацию и победил рак. Он ведет твиттер марсохода. У него есть сын, с которым они не общаются. Но как-то раз, сын комментирует запись на странице марсохода в твиттере. Благодаря этому, происходит встреча отца и сына впервые за несколько лет.

Второй оператор комически заикается. У него есть жена, Клара. Ученый живет по марсианскому времени, который на сорок минут длиннее земного, из-за чего постоянно опаздывает на ужин. Клара устала от того, что ужин к приходу мужа постоянно остывает,

поэтому решила купить микроволновку и греть еду к его появлению. Но происходит несчастье: по пути в магазин она попадает в аварию, из-за чего не сможет ходить, и теперь навсегда прикована к постели.

Третий оператор – женщина, она мечтает улететь на Марс и рассказывает первому оператору об этом так: «(хочу) идти по краю кратера и ни о чем не думать, и ничего не чувствовать». Вместе они желают бросить земные проблемы и начать новую жизнь на Красной планете.

Постепенно на Марс отправляются новые, технически более совершенные аппараты, и Кьюриосити со временем изнашивается. После очередной потери связи операторам не удается восстановить управление. Их миссия окончена. Ученые отпускают Кьюриосити в продолжительное путешествие по марсианской пустыне. Итогом оперы становится колыбельная Кьюриосити. Это послесловие в опере о вечном покое и одиночестве.

Curiosity – электроакустическая мультимедиа опера. Мультимедиа подразумевает использование музыки, света и видео. Важно отметить, что все эти элементы художественно связаны друг с другом и не могут существовать отдельно. Музыкальный мир оперы представлен звуковым комплексом, в котором задействованы электроника и живые исполнители. Такой вид взаимодействия называется микстовой композицией: электроника (или запись) и живое исполнение звучат одновременно.²

Композитор оперы делится: «Также выяснилось, что на колесах марсохода есть протекторы, которые азбукой Морзе оставляют название лаборатории, в которой он создан. Мы использовали эту последовательность языка азбуки Морзе и название этой лаборатории в музыкальном ключе. Эти вещи создавали нашу внутреннюю драматургию: и музыкальную, и визуальную. В драматургии очень много составляющих. Это сложносоставной пазл, который в последней версии мы постарались сложить наиболее гармонично» [6].

Партитура оперы содержит множество интересных музыкальных элементов. Но самый важный из них – это работа с кодом. Для создания музыки был использован принцип программирования на языке C++.

Другой музыкальный элемент появляется в интервью, когда партии инструментов полностью совпадают со звучанием человеческой речи. Наглядный пример использования

---

²Этот прием был введен итальянским композитором Луиджи Ноно (1924-1990) в пьесе «...sofferte ondeserene...» и широко использовался немецким композитором Карлхайнцем Штокхаузеном (1928-2007).

такой техники – «Clap» французского композитора Люка Феррари (1929-2005) и «Voice and piano» австрийского композитора Петера Аблингера (р.1959), где фортепиано точно имитирует звуки людских голосов.

В музыке звучат различного рода ритмичные программные коды. Речь солистов звучит с задержкой, будто при плохом сигнале. Постановка очень цельна и технологична. В ней присутствует лишь один недостаток – переполненность различного рода событиями и посылками.

Музыкальная ткань оперы пронизана цитатами хрестоматийных произведений. В действительности команда операторов NASA встречает марсианский рассвет под «Полет валькирий» Рихарда Вагнера. Отрывок этой темы зашифрован в сцене потери связи оперы Curiosity. Девятый номер посвящен переосмыслению цитаты из балета «Весна Священная» Игоря Стравинского. Обрамляет партитуру оперы запись марсианского ветра.

«В самом конце я применяю уже использованную мною цитату из балета Стравинского «Весна священная» - «Пляски щеголих». И здесь интересно то, что это тоже проект NASA, и что эта музыка также отправлена в космос, собственно за пределы Солнечной системы, в надежде учёных на то, что её когда-то обнаружат, расшифруют и услышат не только на Земле. И так, как наш драматург заканчивала текст словами: “Это новая музыка!”, мне показалось, что это достаточно правильно использовать цитату снова» - поделился в одном из интервью Николай Попов.

Во многих современных произведениях из-за удивительных находок авторов, от исполнителей требуется большая актерская подготовка и не только. Здесь это прежде всего владение соответствующими знаниями в области современной музыки. Партии ученых-операторов представляют собой союз современных вокальных мелодий и речи. Это не ново. Различные вокальные техники (различного рода шумы, хрипы, щелчки и прочие) широко использовали и композиторы прошлого столетия. Например, венгерский композитор Дьердь Лигети (1923-2006) в опере «Le Grand Macabre».

В опере использован необычный состав инструментального ансамбля: скрипка, виолончель, саксофон, синтезатор, аккордеон и ударные, которые вместе с электроникой составляют единое звуковое пространство.

Заключение

В заключение приведем некоторые высказывания авторов проекта. «...Мы придумали такую историю, где композитор пишет оперу про Марс, и сочиняет некий манифест о том, какая же может быть опера сегодня, в 21-м веке» [7].

Николай Попов высказывается о современной опере так: «Заход на сцену музыкального театра с мультимедией оперы – это очень сложная задача, потому что, на мой

вкус, сегодня очень неоднозначное определение современной опере даётся разными институциями. Для меня всегда было важно, что в опере главное – это музыкальная драматургия, которая проходит через музыкальную ткань оперы, через ее музыкальный язык. Если это мультимедиа – то через весь мультимедийный язык, в том числе и визуальный. Размышления на тему того: “Что такое современная опера и какой она может быть сегодня, и какой её вижу я“ – стала основным импульсом в работе над этим сочинением» [7].

Проект мультимедийной оперы «Curiosity» долгоиграющий. Николай Попов говорит об этом так: «В 2018 в рамках лаборатории «Кооперация» мы придумали эту оперу, а сама идея зародилась еще в 2013 в моей голове и долго там жила, пока не появилась возможность выйти на театрально-музыкальную сцену. У нас действительно получилась кооперация видеохудожников, режиссера, композитора, драматурга»[3].

Можно с уверенностью сказать, что в этом проекте видна взаимосвязь искусства и науки. «Научные мысли будоражат художественные умы, а художественные – научные» – подчеркивает Николай Попов [5].

Темы, затронутые композитором, драматургом и режиссёром в «Кьюриосити» актуальны как никогда, но главное, с точки зрения авторов, это то, что в опере «задаётся очень важный вопрос: “В правильном ли направлении мы все движемся...?”» [7].

Мультимедийная опера «Curiosity» экспериментальна по сути. Здесь можно увидеть и принцип программирования на языке C++, и транслирование зрителей оперы на экран, и «омузыкаливание» человеческих голосов, различными музыкальными инструментами и многие другие интересные вещи, которые разрешены современному искусству.

Огромная доля умственного труда, включая чисто творческий процесс – работу воображения, – в наше время осуществляется коллективами; и эта практика живет и распространяется. Французы придумали для нее специальный термин — «travaux d’Oquirе», что в переводе означает – командная работа. Современное же искусство в силу его опоры на разного рода технологии, требует расширения понятия авторства. Здесь же, важно подчеркнуть, что коллективная работа дает совсем иные результаты, она предопределяет наличие креатива, поскольку в основе такой деятельности лежит принцип «мозгового штурма». Именно такой принцип был воплощен творческой командной работой в лаборатории «Кооперация», которая, как уже упоминалось, сама является креативным и образовательным проектом молодых композиторов и драматургов, в проекте мультимедийной оперы XXI века – «Curiosity».

1. Крылова А.В. Проектная деятельность в сфере искусства как тенденция // Менеджмент и звукорежиссура музыкальных проектов: актуальные проблемы науки и практики. Сборник научных статей. Ростовская гос. консерватория (академия) им. С. В. Рахманинова. Ростов-на-Дону, 2012. С. 7-15.
2. Clara Ma, 15, Wins NASA Essay Contest To Name Mars Rover / [Электронный ресурс] // HuffPost:. — URL: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.0e3b7d8e-63bc47b8-ee817d5-74722d776562/https/www.huffpost.com/entry/clara-ma-15-names-mars-ro_n_1747560 (дата обращения: 09.01.2023).
3. «Почему мы хотим улететь на Марс?» / О премьеры оперы Николая Попова «Curiosity» в Электротеатр// Газета «Музыкальное обозрение»:— URL: <https://muzobozrenie.ru/pochemu-my-hotim-uletet-na-mars-o-premere-opery-nikolaya-popova-curiosity-v-elektroteatre/> (дата обращения: 09.01.2023).
4. Николай Попов: «Видео – это персонаж» // Журнал reMusik.org: — URL: <https://www.remusik.org/magazine/interview-20221018/> (дата обращения: 09.01.2023).
5. Наука и искусство. Николай Попов // Youtube.com : — URL: <https://www.youtube.com/watch?v=fj6spUHQQls> (дата обращения: 09.01.2023).
6. Opera CURIOSITY about creation // Youtube.com:— URL: <https://www.youtube.com/watch?v=LbXebtFL04E> (дата обращения: 09.01.2023).
7. Мультимедиа опера «Curiosity» // Youtube.com: — URL: <https://www.youtube.com/watch?v=NjKdRzCyCpE> (дата обращения: 09.01.2023).
8. Оперу о марсоходе Curiosity и «выступление» ансамбля растений показали на «Архстоянии»// ТАСС: — URL: <https://tass.ru/kultura/6709444> (дата обращения: 09.01.2023).
9. Крылова А.В., Шорникова А.В. Креативное мышление и креативные технологии как современная составляющая обучения музыкальным профессиям // Проблемы музыкальной науки. 2023. № 3. С. 140-149.