

Адрес статьи / To link this article: <http://cat.itmo.ru/ru/2024/v9-i1/464>

Новые формы мультимедийных произведений как продолжение творческих экспериментов искусства начала XX века

М. В. Демидова

Санкт-Петербургский государственный институт культуры, Россия

malvina.demidova@gmail.com

Аннотация. Стремление к обновлению средств выразительности, поиск новых форм заставляет дизайнера постоянно совершенствовать навыки создания актуальных мультимедийных проектов, что приводит к необходимости внимательно наблюдать за появлением нового в мире искусства. Цель исследования — на материале российских и зарубежных видеопозтов проанализировать произведения нового для дизайнера современного жанра видеопоззии. Выявить универсальные и специфические подходы к созданию мультимедийных произведений, найденные мастерами этого жанра. В статье рассматриваются примеры соединения в произведениях видеопоззии выразительных средств шрифта, звучащего слова, документальной и художественной кино съемки, танца, пантомимы, анимации и звука. Разбираются стратегии, которые применял в своих экспериментах пионер нового жанра, видеопозт Том Конивес. Приводятся виды классификации, подразделяющие видеопоззию по виду жанра на документальную и игровую, а также по технологии создания: видео-арт, перформанс, коллаж, поэзия машин, танец и другие. Научная новизна работы состоит в актуализации исследования видеопоззии как нового жанра искусства, способствующего совершенствованию проектной практики дизайнера. В результате исследования установлено, что видеопоззия аккумулировала творческий опыт предшествующих поколений художников, музыкантов, режиссеров и на их основе выработала современную форму нового жанра искусства. В видеопоззии оригинальные слова и текст при помещении их в новый ситуативный контекст и визуально-звуковую конструкцию усиливают свою образность. Исследование приемов и стратегий создания видеопоззии и применение их в проектной практике дизайнера способно выступить гарантом успешности разрабатываемых им информационных продуктов.

Ключевые слова: видеопоззия, искусство, дизайн, анимация, звук, мультимедиа, технологии

1. Введение

Активное развитие мультимедийных технологий оказало содействие появлению большого разнообразия форм и жанров произведений с использованием синтеза выразительных средств разных видов искусства, что позволило дизайнеру развивать свои умения и навыки, совершенствовать методы проектирования, принимая участие в создании театральных постановок, концертов, видеофильмов, различных по масштабу художественно-музыкальных мероприятий. Ориентироваться в огромном разнообразии видов новых произведений иногда может показаться трудным, но важным для того, кто живет и творит в новом коммуникативном пространстве, в

частности, для дизайнера, специализирующегося в области мультимедиа. Рекламные и социальные ролики, динамические презентации и типографика, тизеры / трейлеры, буктрейлеры, музыкальные клипы, гейм-дизайн, различные видеопроекции, прикладная анимация, анимированные комиксы и авторские анимационные произведения — выразительные средства, сценарии и композиционные формы всех видов этих произведений согласно запросам времени требуют непрерывного обновления.

С середины XX века за рубежом, а с конца XX — начала XXI столетий в России, появляется и активно развивается такая художественная форма репрезентации поэтического слова, как видеопэзия — визуализация содержания поэтического текста, стихотворения посредством создания видеоролика. Проводятся многочисленные фестивали, конкурсы, которые способствуют продвижению этого направления искусства. В них участвуют, как поэты, работающие над своим сценическим образом и соединяющие в своих выступлениях поэзию и музыку, так и профессиональные художники, хореографы, режиссеры и дизайнеры. Их работы можно увидеть в сети интернет на специализированных сайтах, а также на онлайн-платформах, таких как YouTube, Rutube, Vimeo, а также в социальных сетях.

Видеопэзия сегодня набирает всё большую популярность не только у поэтов, художников и режиссеров, но и дизайнеров. Почему изучение и анализ приемов, технологий, способов интерпретации и трансляции текста средствами видеопэзии любопытны и занимательны для дизайнера? Его художественно-проектная деятельность направлена на создание материальной и коммуникативной среды человека, в которой зрительно-пространственные формы, хотя не предполагают прямого повтора форм окружающей действительности, как это свойственно было реалистическому искусству, но требуют от дизайнера умения пользоваться арсеналом всех выразительных средств, накопленных в области разных видов искусств.

Видеопэзия, как и дизайн, заимствует свои элементы из любой доступной художественной формы. При этом дизайнер, в отличие от видеопэста, создает преимущественно прикладные произведения, выполняющие функции, выходящие за рамки произведения искусства в чистом виде: информирование, обучение, реклама, развлечение, тренинг и многие другие. Задача дизайнера состоит в создании произведений, которые являются не результатом его самовыражения, а дают необходимую информацию, в удобной, оптимальной, способствующей легкому усвоению зрителем форме.

Требования современного зрителя и пользователя в условиях переизбытка объема информации высоки как к качеству обработки материала, так и форме его подачи. Видеопэзия дает многообразие примеров соединения средств выражения — шрифта, звучащего слова, документальной и художественной киносъемки, а также танца, мимики и пантомимы, анимации и выразительных средств звука. При этом в произведение видеопэзии оригинальные слова и текст помещаются и воспринимаются в совершенно новом контексте, в новой структуре визуально-звуковой конструкции.

2. Появление жанра видеопэзии

Видеопэзия появилась во второй половине XX столетия, и стала набирать популярность как новый жанр, однако по существу не является абсолютно новой, а актуализируется с помощью выразительных средств и инструментов новых технологий. Павел Арсеньев, режиссер поэтических видеороликов, современный поэт и художник, размышляя о своих видеопроизведениях, в одном из интервью отметил: «Я стал заниматься видеопэзией, потому что ощущалась некоторая исчерпанность традиционной формы репрезентации поэтического текста. Видеопэзия для меня — это новые возможности для развития поэтического синтаксиса и спецификации самого поэтического языка» [2]. Аналогичную мысль высказал Том Конивес (Tom Conyves) — канадский поэт, пионер в области видеопэзии, которому принадлежит сам термин, определяющий вид этого нового жанра искусства [20]. В 1978 году Том Конивес представил зрителю свою первую видеопэзию – «STOP». Вслед за дадаистами и сюрреалистами, по словам самого поэта, он решил исследовать возможности создания поэтического повествования через искусство перформанса и видео.

Сегодня ни у кого не вызывает сомнения, что одним из основополагающих факторов, который повлиял на модель культуры XX века и явился родоначальником очень многих направлений современного искусства, стал краткий период развития авангарда, в частности, его направление дадаизм. Местом зарождения «дада», в котором художники и артисты экспериментировали с созданием новых форм произведений, такими как звуковая поэзия, синхронная поэзия, были шумные мероприятия в кабаре «Вольтер». Основанное в 1916 году в городе Цюрих Хьюго Боллом (Hugo Ball) и его спутницей Эмми Хеннингс (Emmy Hennings), названное в честь французского философа-просветителя Франсуа Мари Аруэ Вольтера, кабаре стало домом для мультимедийных представлений, сочетающих в себе и поэзию, и музыку, и изобразительное искусство, и танцы, которые устраивались часто в масках и с куклами. «Эти перформансы были созданы по эстетическим принципам Рихарда Вагнера и Василия Кандинского и отражали идею «тотального произведения искусства (произведения искусства, в котором используются многие формы искусства, также называемого Gesamtkunstwerk)» [11].

Во второй половине XX века Том Конивес, разочаровавшись в создании сочинений ориентированных исключительно на печать нарративных или лирических поэтических текстов, желая ввести в поэтический опыт постмодернистский акцент, начал строить свои произведения на основе фрагментов, прерывистых нарративах и случайно образованных коллажах из разных материалов. У дадаистов Рауля Хаусманна (Raoul Hausmann), Ханны Хёх (Hannah Höch), Макса Эрнста (Max Ernst) любая, откуда угодно выбранная картинка, воспринималась как элемент информации. Несмотря на содержание в ней собственного сюжета, значения, тем не менее, они ее свободно перемонтировали, перекомпоновывали, тем самым создавали совершенно иную, новую, абсолютно абсурдную, сюрреалистическую как нонсенс, но другую историю. Конивес пересмотрел подходы к созданию своей поэзии и, также как и дадаисты, решил перемонтировать ее, внедрив в процесс чтения выразительные средства новых технологий обработки видео. Экспериментируя во время представления своего произведения «STOP», поэт сел позади экрана так, чтобы зритель хорошо видел его профиль и то, как он читает. Его помощник Эндре Фаркас (Endre Farkas), в нужное время произносил слово «stop». Смена двух изображений (силуэта и слова «stop»), чтения и произнесения слова «stop», было, по замыслу автора, прямой ссылкой на редактирование видео, симуляцией, что по задумке автора создавало необходимый визуальный ритм, ставший структурной основой новой формы стихотворения [20].

Другим экспериментом — первым опытом с видеозаписью процесса написания текста рукой автора и непосредственно чтением в режиме реального времени — стал постскрипtum к произведению «Stop» — видеопэзия «Sympathies of War». Перед съемкой Том Конивес расположил свой блокнот непосредственно под измерителем уровня звука видеоманитофона так, чтобы зритель отчетливо мог видеть руку автора, его авторучку и процесс написания строк. Поэт сохранил структуры чередования изображения и звука, демонстрируя то отрывание страницы от блокнота, то включение версии оригинальной звуковой дорожки с записью своего голоса, что привлекало зрителя к процессу написания текста. Визуальный текст, слова на экране имели не только семантическое значение для поэта. Их внешний вид, их появление и исчезновение, продолжительность нахождения в кадре, пространственное расположение в композиции экрана, также выполняли ритмическую функцию усиления восприятия, раскрытия содержания стиха (рис. 1, видео).

Анализируя свои эксперименты и накопленный опыт, Том Конивес в одном из выступлений поделился размышлениями о своих проектах: «Я не смогу говорить о смысле моей видеопэзии, поскольку он всегда субъективен и всегда зависит от взгляда зрителей. Но я могу говорить о структурной форме, о том, как открыл процесс построения поэтических видеотекстов, о стратегиях, которые я использовал, особенно в своих ранних произведениях» [14].

Следующей стратегией, которую в процессе эксперимента с использованием новых мультимедийных технологий применил Том Конивес, стала стратегия случайности, которая активно осмысляла, осваивалась в то время и при создании произведений музыкального искусства. Придерживаясь ее, поэт создал такие произведения как: «Yellow Light Blues» (1980), «Quebecause» (1982) и более позднюю «All This Day Is Good For» (2010). Так, например, в произведении «Quebecause», короткой двухминутной видеопэме, которая задумывалась и создавалась во время бесконечных общественных дебатов по поводу отделения Квебека, и должна была высмеять эго Квебека, рукописный текст был наложен на видео с движущейся газонкосилкой. Каждое слово,

начинающееся на букву «с», предваряется словом «Quebec» [20]. Таким образом, текст как один из составляющих элементов композиции, в которой ни один из компонентов не властвует над другим, тем не менее, становится мощным композиционным элементом. Так поэт, используя выразительные средства визуального текста и технологии записи видео, поделился своими размышлениями, облекая их в формы, наиболее подходящие воплощению и восприятию образа.

Рис. 1. «Sympathies of War» — a videopoetry by Tom Konyves, (1978). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=8Kpl-lLezDE>

В более поздней видеопэме «All This Day Is Good For» (2010), текст был составлен из сотен спам/мошеннических писем, которые поэт собирал на протяжении многих лет (рис. 2, видео). Они содержали ложь, с которой каждый может сталкиваться каждый день, а также случайные фразы непреднамеренных проблесков истины. Ритмично предъявляя фразы на фоне панорамного обзора поля для прогулки или игры в гольф, скорость показа которого непрерывно ускоряется, а затем внезапно останавливается, Том Конивес заостряет внимание зрителя на том, что между обыденной и измененной реальностью лежит та драгоценная сущность жизни, которая предстает перед зрительским взором как поэзия момента времени.

Рис. 2. «All This Day Is Good For» — a videopoeM by Tom Konyves, (2010). URL: <https://vimeo.com/17713416>

«Поэт — видеопэст или кинопэст — не заботится об определениях, категориях, контекстах. Поэта не волнуют термины» [14], выбор выразительных средств и стратегии их

использования подчинены исключительно созданию той формы произведения, которая во всей полноте помогает выразить поэтическое переживание, авторский смысл.

3. Видеопоэзия в настоящее время

Многочисленные фестивали и конкурсы, которые проводятся в настоящее время, такие как «Пятая нога» [6], «Видеостихия» [10], «Территория авангарда» [3] и многие другие продолжают демонстрировать широкий потенциал видеопоэзии в визуализации текста, нахождении баланса формы его написания с другими визуальными элементами и средствами выражения. При этом структурная форма, процесс построения, стратегии становятся теми аспектами, которые позволяют подойти к анализу видеопоэтических произведений.

Размышления о том, как разного рода стратегии становятся частью культуры художественного дискурса, не раз осуществлялись историками и теоретиками современного искусства [1]. Как и в период авангарда, чуть более ста лет назад, когда устои мира искусств перевернули футуристы, дадаисты и будетляне, в настоящее время не менее актуальным остается осмысление экспансии художественности в область дизайна. Дизайнеры, специализирующиеся в области моушен-дизайна, сегодня уже успешно освоили средства кино, видео и анимации. Тем не менее, непрерывное совершенствование мультимедийных технологий и последующее за ними обновление выразительных средств вдохновляют дизайнера на поиск новых, ярких, созвучных требованиям современности решений информативных форм, а также на упорядочение впечатлений от огромного разнообразия появляющихся в культурном пространстве новых мультимедийных произведений.

Видеопоэзию в настоящее время нельзя назвать молодым жанром, однако устойчивой систематизации созданных в нем произведений, важной для осмысления и анализа большого массива новых произведений, все еще не сложилось. Согласно классификации, предложенной идеологами этого направления в России, Андреем Родионовым и Екатериной Троепольской, видеопоэзия может быть документальной или игровой [2]. Одним из примеров удачно созданной документальной видеопоэмы авторы называют «Конец прекрасной эпохи» на стихи Бродского, снятый Кириллом Серебренниковым (рис. 3, видео).

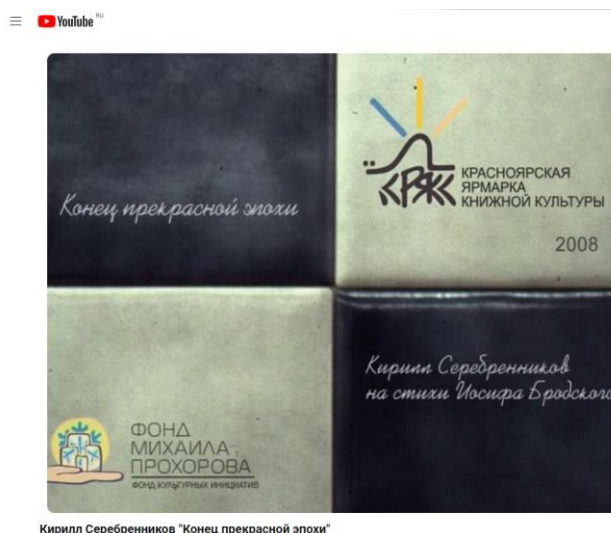

Рис. 3. «Конец прекрасной эпохи» — документальная видеопоэма на стихи Иосифа Бродского, режиссера Кирилла Серебренникова, (2008). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=zNMSyR4d4>

В игровой видеопоэзии А. Родионов и Е. Троепольская выделяют несколько типов видеороликов, которые больше отличаются по подходам, выбору приемов, режиссуре экранизации текста: 1) клипы, в которых стихотворение экранизируется почти буквально, а видео следует за «сюжетом»; 2) разыгрывание стихотворения по ролям с участием актеров или сольное артистическое исполнение; 3) видеоролики как монтаж (здесь часто используются анимация или компьютерная графика); 4) клипы, где изображение не связано логически с текстом; 5) видео, где

нет актеров, а обыгрывается сама графика стихотворного текста; б) видеопоззия без собственно стихотворения — видео-арт с поэтической основой [2].

Сетевой ресурс фестиваля поэтических фильмов — цифровая платформа Filmpoetry.org культурного общества «Института экспериментальных искусств», основанного в 2008 году в Афинах (Греция), — в разделе «Video Library / Библиотека видео» предлагает следующие подразделы, по которым систематизированы произведения видеопоззии: Video Production / Видеопроизводство, Video Poetry / Видеопоззия, Film Poetry / Поэтический фильм, Animation / Анимация, Video Art / Видео-арт, Kinestasis / Поэзия в технике Kinestasis, Spoken Word / Произнесенное слово, Flash Art / Флеш-арт, Performance / Перформанс, Collage / Коллаж, Macchina / Поэзия машин, Dance / Танец, которые более четко различаются по технологии создания. При этом по художественным приемам и режиссуре экранизации текста одно и то же произведение можно увидеть и подразделе Poetry / Видеопоззия, и Film Poetry / Поэтический фильм, и Performance / Перформанс.

На сайте широко известного фестиваля поэтического кино «ZEBRA Poetry Film Festival», который с 2002 года проводится берлинским Домом Поэзии (Haus für Poesie) [12], не удалось найти какой-либо классификации или четко прописанных номинаций. Наверное, ее отсутствие обоснованно, так как не сковывает авторов, давая определенную свободу в выборе, синтезе выразительных средств, технологий, создании режиссерского проекта в целом. В 2020 году на детском фестивале ZEBRino, проводимом Haus für Poesie, лучшим поэтическим мультфильмом для детей и молодежи, был признан фильм «Know snow» (рис. 4, видео), созданный Санкт-Петербургской «Студией “Да”» в рамках арт-лаборатории «Мы здесь» [8]. В нем выполненные средствами анимации части, чередуются с частями отснятого видео. Согласно систематизации сайта Filmpoetry.org «Know snow» может быть представлен как в разделе Video Poetry / Видеопоззия, так и Film Poetry / Поэтический фильм, а также в разделе Animation / Анимация. Видео и анимация в нем равноценно работают на создание целостного образа, поэтому сложно представить, чтобы один из компонентов был утрачен.

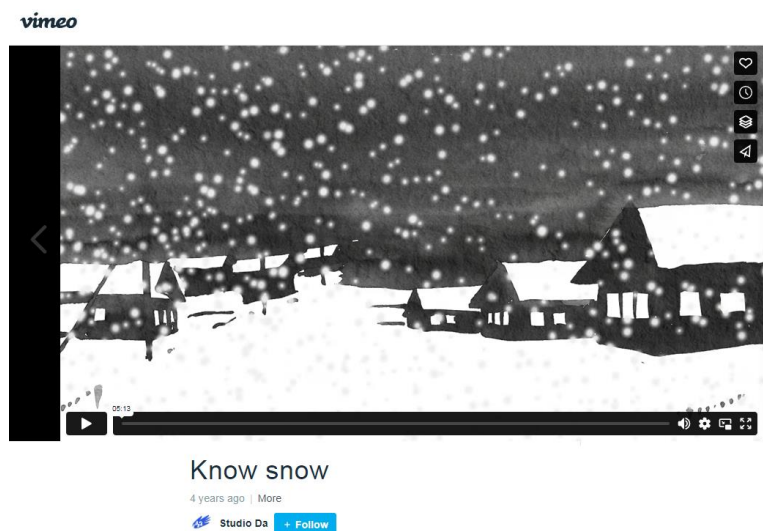

Рис. 4. «Know snow» — видеопоззия. «Студия “Да”», (2019). URL: <https://vimeo.com/385503532>

Выбор выразительных средств разных видов искусства и технологий, используемых авторами для создания поэтического текста необычайно широк. Большое количество просмотров разных по исполнению произведений способствует тому, что уже перестает вызывать сомнения и вопросы, почему то или иное произведение являет собой разновидность жанра видеопоззии, даже если в нем нет текста, и что может дать видеопоззия дизайнеру. Много примеров поэтических фильмов и клипов размещено на интернет ресурсах UbuWeb (<https://ubu.com>), Moving Poems (<https://movingpoems.com>). В нашей стране примеры видеопоззии можно увидеть на сайтах фестивалей «Пятая нога» (<https://videonoga.ru/>), «Видеостихия» (<https://ogbmagnitka.ru/festival.html>) или конкурса видеоклипов «Мой авангард» (<https://avantgarde-territory.com/my-avantgarde/>).

Рассмотрим некоторые примеры работ российских и зарубежных авторов. На фестивале видеопэзии «Пятая нога» в 2011 году было представлено произведение видеопэзии «Пунктирная композиция» Павла Арсеньева и Дины Гатиной, на текст Андрея Монастырского (Лаборатория Поэтического Акционизма, 23 февраля 2011) (рис. 5, видео). Его композиция построена из фрагментов документальной видеосъемки прогулки по городу, передающей авторское отношение к действительности в самом процессе наблюдения, через акценты, выбранные автором и подкрепленные написанными и встроенными в композицию словами.

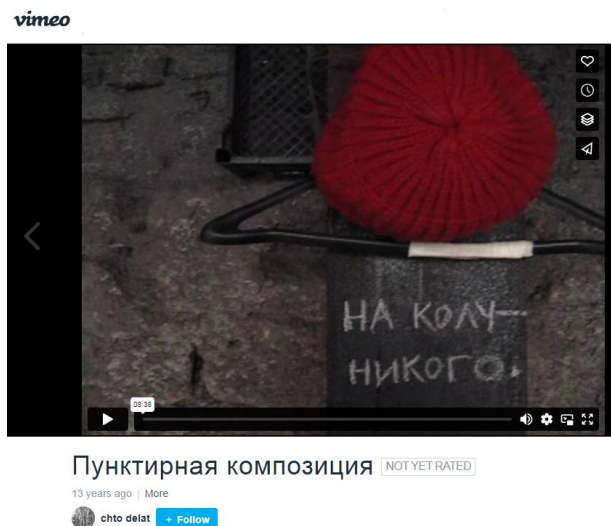

Рис. 5. «Пунктирная композиция» на текст Андрея Монастырского — видеопэзия Павла Арсеньева и Дины Гатиной, (2011). URL: <https://vimeo.com/20307345>

Сначала зритель видит крупный план окна движущегося поезда. Движение камеры синхронизировано с его перемещением. Съемка данного объекта начинается и заканчивается одновременно с выбранным фрагментом, останавливая внимание зрителя не только на окне, но также на изображенном по верху окна, номере вагона (цифра 2) и велосипеде, несущемся вперед. Затем монтажной склейкой встык представлен следующий фрагмент с изображением ворот и арки дома. На решетке ворот свисает дополнительное ограждение из толстой проволоки. Камера приближается, увеличивая надпись на воротах: «и над землею». Камера поворачивается на девяносто градусов, показывая зрителю следующую фразу: «нет земли». Дальше на бетонном бордюре следует: «и в подземелье». Надпись на крышке мусорного бака: «нет земли», и так далее («и лягу в землю», «нет земли» ...)... С изменением объекта съемки, появляется следующая фраза, снова органично встроенная в композицию кадра и общего повествования. Посредством выбранного для съемки движения камеры по избранным объектам и локациям неблагоприятных районов города авторы видеопэзии исследуют взаимоотношения знака и образа. «Осмысленная как эстетический феномен, городская окраина» воспроизводится авторами, обнажая «все краски социального неравенства» [6].

Текст «Пунктирной композиции» задумывался и писался автором Андреем Монастырским для перформанса. «Приглашенные (в основном художники) должны были сначала прослушать в авторском исполнении сам текст этого сочинения — своего рода «Stimmung», а затем, на предварительно розданных им листочках, во время авторского же чтения текста «Картинок» быстро нарисовать в любом стиле прочитанный сюжет (пауза между чтением сюжетов картинок составляла около 5 минут). Один раз этот перформанс был осуществлен в ноябре или декабре 1973 года для нескольких моих знакомых художников» [4]. Созданный в 2011 году П. Арсеньевым и Д. Гатиной видеоролик «Пунктирная композиция» включает также звуковое сопровождение, построенное на совокупности шумов городского ландшафта из самых разных источников: звуков дорожного движения, стука колес железнодорожного состава, ветра, закрывающегося железного бака, люка, легкого шума FM-волн радиоприемников, еле слышной речи и тому подобное. Звуковое решение здесь усиливает восприятие образа, помогает настроиться на волну, сконцентрировать внимание на поэтических текстах.

Аналогичный подход в соединении видео и текста (рис. 6, видео) использовала в своей видеопоезии «Travelling Home», 2019 года, Никки Хейнс (Nicci Haynes) из Австралии, которая также активно работает со звуком [13].

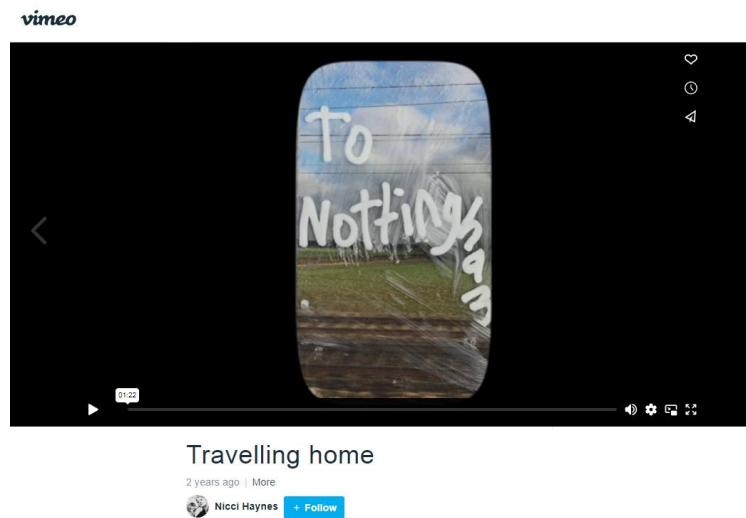

Рис. 6. «Travelling Home» by Nicci Haynes, (2019). URL: <https://vimeo.com/580533431>

Звук является еще одной важной составляющей произведений видеопоезии, внимание к которому также возросло в начале XX века. В то время, небывалое по масштабу и охвату новаторства во всех сферах художественного творчества, произошло также осмысление предназначения и выразительных средств звука, который сейчас уже без сомнения является важным формообразующим элементом не только звуковой композиции. Во многом благодаря эмансипации от имеющихся языковых форм в поэзии, происходило становление нового направления звукового искусства саунд-арта, выразительные возможности которого исследуются и развиваются и в наши дни. Современные поэты активно встраивают звуки в общий контекст, сценарий развития повествования на поэтических концертах.

Так объединение русскоязычных поэтов Латвии, текст-группа «Орбита» в 2017 году в Санкт-Петербурге, на сцене Новой Голландии представила свой поэтический перформанс «Slow Show», построенный на использовании FM-волн радиоприёмников, где поэты читали свои тексты в сопровождении звуков разных городов, которые были записаны ими в путешествиях по Европе. Создаваемый звуковой фон дополняли также живые клавишные импровизации музыканта Андрея Эйгуса (Selffish). По восприятию зрителей «шуршание радиоэфира, вкрапления передач местных FM-станций, представляющих своего рода «медийный шум», а также интересный эффект звучания «как будто издалека» при нахождении «довольно близко» позволили переключить регистр восприятия, настроиться на волну, сконцентрироваться на поэтических текстах, которые доносились как позывные неведомых радиостанций» [5].

Еще одну форму создания видеопоезии выбрала Елена Сортова — автор видеоролика «Я стол накрыл на шестерых» на стихи Марины Цветаевой (Гран-при фестиваля Видеостихия–2023) (рис. 7, видео). Она поставила мини-спектакль на поэтический текст. Режиссура повествования ее поэтического клипа строится на хореографии и игре актеров. Текст произносится актерами. Действие начинается с того, что все участники, одетые в черное, садятся за стол. Цветовое решение близко к монохromу, выдержано в темных оттенках черного, серого и коричневого цветов. Позы актеров, грим, взгляды, мимика напряжены, вторя повествованию: «Невесело вам вшестером. / На лицах — дождевые струи... / Как мог ты за таким столом / Седьмого позабыть — седьмую...» [7, 9]. Мизансцены, пластика движения и акцентные жесты подчеркивают развитие эмоций переживания, подкреплены изобразительными деталями: «Раз! — опрокинула стакан! / И все, что жаждало пролиться, — / Вся соль из глаз, вся кровь из ран — / Со скатерти на половицы» [7, 9]. Крупные планы лиц и силуэтов участников диалога, сменяются рисунком движения рук актёров общего плана. Развитие композиции завершается кадром, на котором остается пустой стул с накиннутым на него полотном черной ткани. Елена Сортова создала для зрителя мир жизненных

переживаний, выразив их через актеров символическими средствами танца, жестами пантомимы, музыкальным сопровождением, а также общим образным композиционным строем, отсылающим к стилистике декадентства.

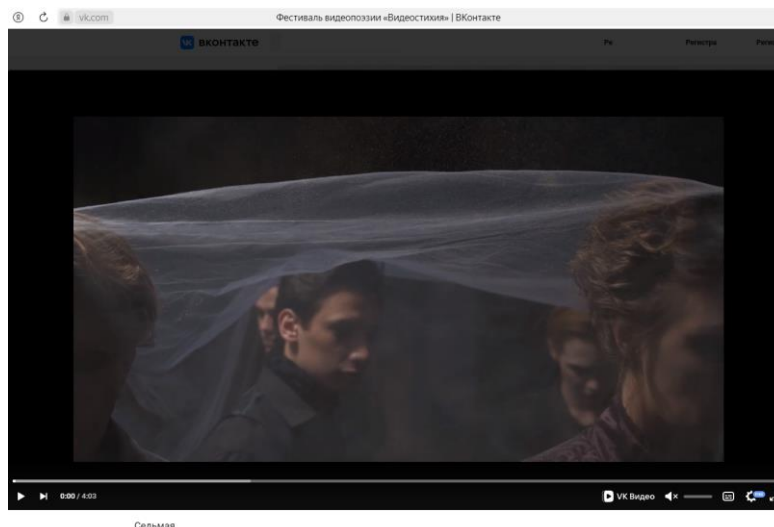

Рис. 7. «Я стол накрыл на шестерых» на стихи Марины Цветаевой – поэтический клип Елены Сортовой, (2023). Фестиваль Видеостихия–2023. URL: https://vk.com/if_videostihiya?z=video-161531663_456239897%2Fc1552d7e54c63f6b06%2Fpl_wall_-161531663

И если вновь обратить взгляд к началу XX века, то можно вспомнить, что в шоу вечерах, устраиваемых дадаистами, активно использовались и танцы, и жесты, и куклы, и маски. В частности в кабаре «Вольтер» достаточно вспомнить образы Эмми Хеннингс (Emmy Hennings) и маски Марселя Янко (Marcel Janco). На просветительских вечерах Тео ван Дусбурга (Theo van Doesburg), одного из участников движения дадаизма, также активно одновременно использовались выразительные средства музыки, танца, слова и изображения, что позволяло осуществлять своеобразный мультимедийный подход к сценарию сценического действия, и активно воздействовать на зрителя на эмоциональном уровне. Один из таких просветительских вечеров в апреле 1923 года, проходил в школе танцев хореографа и пианиста Лили Грин (Lili Green) в Гааге.

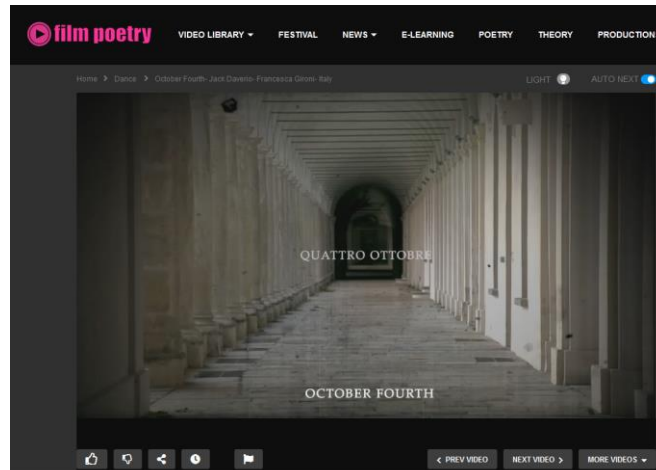
В период ближе к завершению Второй мировой войны, середине XX столетия Рут Пейдж (Ruth Page), хореограф и балетмейстер из Чикаго, поставила сценическое представление «Танцы со словами и музыкой» (Dances with Words and Music) [16]. Пейдж сама произносила стихи Дороти Паркер, Огдена Нэша, Федерико Гарсиа Лорка (Dorothy Parker, Ogden Nash, Federico García Lorca) и исполняла танцевальные движения, устраивая диалог между произнесенным словом и танцевальным жестом. Создание союза поэзии и танца Пейдж было целенаправленной стратегией как хореографа. И если бы ее перформансы были поставлены и записаны и смонтированы на видео, сегодня они могли бы быть размещены в разделе Video Poetry / Видеопоззия.

Есть перформансы, которые содержат видеозаписи, снятые и транслируемые локально, как ранее записанные сегменты, для трансляции во время выступления. Так, сотрудничая с 1971 года marshalore (настоящее имя Марша Чак (Marsha Chuck) из Англии) и композитор, пианист Джон Плант (John Plant) из Монреаля создали много театрально-художественных представлений, в которых сочетали музыку, голос и пение [15].

Другие перформансы, которые записываются на видеокамеру, являясь самостоятельными законченными произведениями, которые выходят за рамки простого документирования событий, воплощают художественный или поэтический замысел, опираются на продуманный сценарий, используют синтез выразительных средств, — становятся произведениями видеопоззии.

Примером уникального произведения в жанре поэтически-танцевального кино, размещенного на сайте filmpoetry.org является «Четвертое октября» («Quattro Ottobre») танцовщицы и хореографа из Италии Франчески Джирони (Francesca Gironi), которое стало

финалистом конкурса поэтических фильмов Carbon Culture Review (CCR) в 2016 году (рис. 8, видео). Текст также написан Франческой Джирони, а видео создано Джеком Даверио (Jack Daverio). Найденные создателями монтажные склейки, спецэффекты, многослойные видеоналожения, ракурсы и хореография движения танцовщицы, полифония пересечения в звуковом пространстве озвученных строк, дополняют и расширяют текст, не вызывая сомнения, что перед глазами является видеопоэтическое произведение [8].

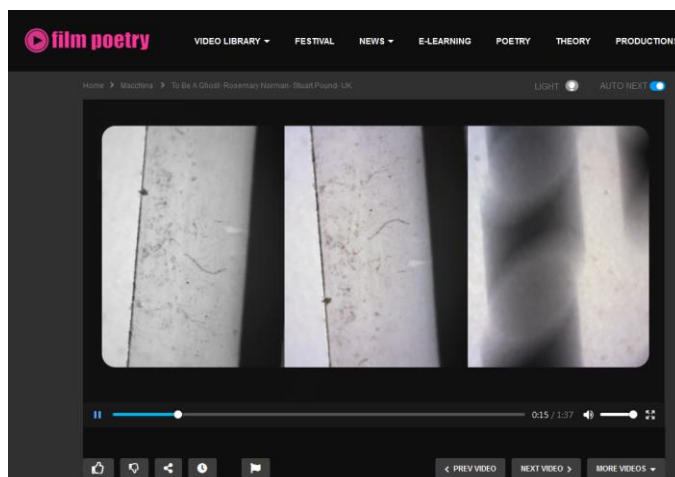

October Fourth- Jack Daverio- Francesca Gironi- Italy

Рис. 8. «Quattro Ottobre» — a videopoem by Jack Daverio, Francesca Gironi, (2015). URL: <https://filmpoetry.org/october-fourth-jack-daverio-francesca-gironi-italy/>

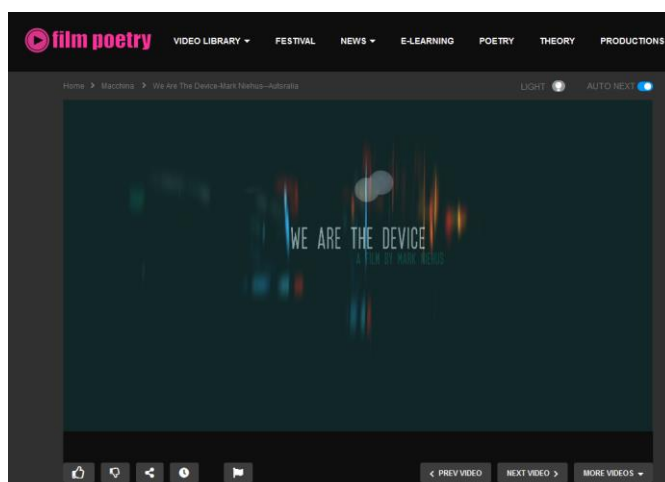
Особняком стоят произведения созданные средствами различных видео и компьютерных технологий, которые можно увидеть в разделе Macchina / Поэзия машин: «Быть призраком» Розмари Нормана и Стюарта Паунд из Великобритании («To be a Ghost» by Rosemary Norman, Stuart Pound) [19], или «Мы есть устройства» Марка Ниехуса из Австралии («We Are The Device» by Mark Niehus) [17] и многие другие. В видеопоззии «To be a Ghost» (рис. 9, видео) композиция составлена из движущихся под щелканье проектора увеличенных под микроскопом обрывков пленки маслянистого цвета с перфорацией для зубчиков, со скопившимися ворсинками и пылью. Видеоряд сопровождает чтение. Стюарт Паунд опирался на свой опыт работы в области кинопроизводства, вычислительной техники и цифрового видео. Он начал снимать кино в 1970 году в качестве члена Лондонского кооператива кинематографистов, а затем до 1979 года преподавал кинопроизводство в Университете Ноттингем Трент. Технология съемки кинопроизведения, ритм мелькания изображений на экране сами по себе способны создать настроение и поэтический образ. Стюарт Паунд чуть конкретизирует и раскрывает его, добавляя звуковое сопровождение.

В видеопоззии «We Are The Device» (рис. 10, видео), средствами цифровой палитры и угрожающими звуками создано пространство, в котором человек показан частью цифровой инфраструктуры, которая предназначена исключительно для сбора и извлечения из него информации, и используется заинтересованными сторонами для манипулирования его выбором: «We are the device. / We know you. / We know your movements. / We collect your data / to feed our next decision. / Your habits are of interest / and your speech is our business. / Business / Business / Business ...» [17]. Человек занимается своими повседневными делами и замечает, что ему становится все труднее ориентироваться в этом мире. Визуальная стимуляция снижает воображение, способствуя импульсивному отвлечению внимания. В обоих роликах за счет ритмичного мелькания / дрожания элементов, попадающего в темпо-ритм звукового сопровождения, создается поэтический образ техногенного цифрового пространства, чуждого миру техники зрителю.

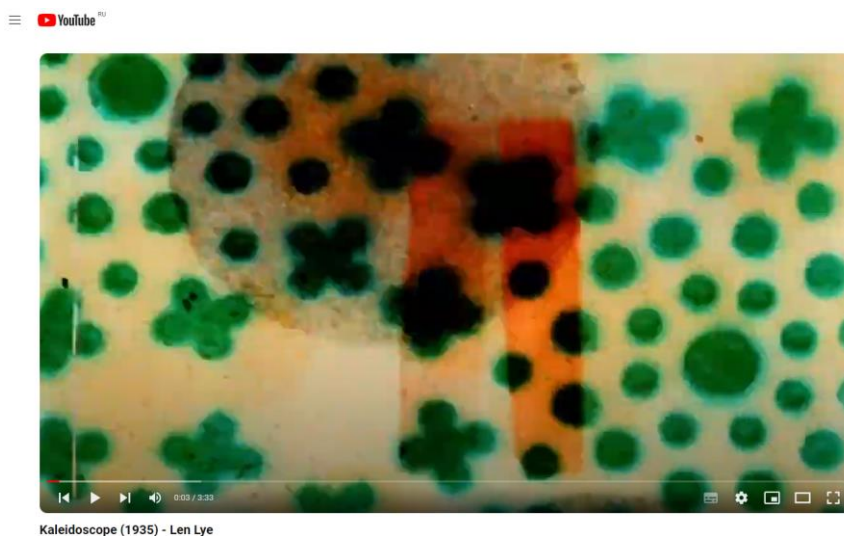
To be a Ghost- Rosemary Norman- Stuart Pound- UK

Рис. 9. «To be a Ghost» by Rosemary Norman, Stuart Pound, (2009). URL: <https://filmpoetry.org/to-be-a-ghost-rosemary-norman-stuart-pound-uk/>

We Are The Device-Mark Niehus-Australia

Рис. 10. «We Are The Device» by Mark Niehus, (2019). URL: <https://filmpoetry.org/we-are-the-device-mark-niehus-australia/>

Kaleidoscope (1935) - Len Lye

Рис. 11. «Kaleidoscope» by Leonard Charles Huia Lye, (1935). URL: https://www.youtube.com/watch?v=iQXPgfJJ7hE&list=PLq3C9x-AqtttS2-XkZFH_IUebygqu0HO&index=7

Аналогичные проекты на фоне увлечения новыми технологиями в начале прошлого столетия создавали Вальтер Руттман (Walter Ruttmann), немецкий художник и режиссёр, яркий представитель киноавангарда, а также Леонард Лай (Leonard Charles Huia Lye) — новозеландский художник, аниматор, известный, прежде всего, своими экспериментальными фильмами и кинетической скульптурой (рис. 11, видео).

Таким образом, можно заметить, что много новых мультимедийных форм и жанров, которые в настоящее время представлены в сети интернет, по существу не являются совсем новыми. Видеопоэзия аккумулировала и использовала творческий опыт и эксперименты предшествующих поколений художников, музыкантов и режиссеров и выработала на их основе современную форму создания поэтического произведения. Дизайнеру, в силу поставленных перед ним задач создания комфортного коммуникативного пространства, необходимо анализировать и рассматривать каждый мультимедийный проект, каждое видео, анализировать визуальные и аудиальные составляющие созданных ими произведений, то, как и какие элементы, какую информационную нагрузку несут.

4. Выводы

Информационное воздействие на человека посредством огромного числа разнообразных продуктов, заполнивших окружающее физическое и цифровое пространство, многих людей заставляет чувствовать смятение, неудовлетворенность и растерянность. Рождение видеопоэзии во второй половине XX столетия как нового жанра оказалось востребованным не только авторами — создателями поэтических текстов, но современной культурой в целом. Экранная форма подачи информации стала одним из способов представления не только литературного или художественного текста, но и любого другого информационного послания.

Видеопоэзия как самостоятельный жанр, изначально задуманный и рожденный для воспроизведения произведений непосредственно на экране, представляет дизайнеру уникальные примеры того, каким образом современные видеопоэты создают свои образы художественной реальности. Перевод поэтического текста в формат видеопоэзии, который на первый взгляд подвергает риску самые фундаментальные элементы поэзии: ее многозначительность и тайну, ее многослойные описания, в какой-то степени личную чувственность и приватность, показывает, что слова на экране имеют не только семантическое значение. Их внешний вид, способы, скорость и эффекты появления и исчезновения в композиции экрана, продолжительность присутствия в процессе повествования, выполняют ритмическую функцию раскрытия текстового содержания. Дизайнер, анализируя данные произведения, должен уметь увидеть художественный образ в отношениях между элементами, поэзию на перекрестке изображения, текста и звука, и только тогда он будет способен внести свежий взгляд, найти нужный подход к созданию новой формы мультимедийного проекта, которая будет востребована в новом времени.

Исследование приемов и стратегий создания произведений видеопоэзии их применение в проектной практике дизайнера способно выступить гарантом успешности разрабатываемых им информационных продуктов. От выбора стратегии разработки и метода гармонизации художественных средств письма, визуальных образов и звуков, зависит качество создания не только единичного продукта, но и понятного, эстетичного, упорядоченного окружающего культурного пространства в целом.

Литература

- [1] Вишневицкий И. Дмитрий Пригов: «Я – памятник...» // Взгляд.ру. 2024. URL: <https://vz.ru/culture/2007/8/25/103521.html> (дата обращения: 15.08.2023).
- [2] Гладилицыкова А. Визуализировать поэзию (Поэты и режиссеры снимают клипы на современные стихи) // Московские новости. URL: <https://www.mn.ru/culture/85687> (дата обращения: 10.01.2024).
- [3] «Кинопроба» и «Территория авангарда» объявили шорт-лист конкурса «Мой авангард» // Территория авангарда. URL: https://avantgarde-territory.com/my-avantgarde-shortlist/?fbclid=IwAR24ItvsZFuLJN_g-h_z2rxahVc5EA_tfm_U0gNPzIDmiReoMP6IDHE9r78 (дата обращения: 10.01.2024).
- [4] Монастырский А. Небесному носителю домику по пути в Паган. Пунктирная композиция с картинками // Союз молодых литераторов "Вавилон". 2006. URL: <http://www.vavilon.ru/texts/monastyrsky1-3.html> (дата обращения: 10.01.2024).

- [5] Перформанс поэтической группы «Орбита» // Новая Голландия – проект культурной урбанизации в сердце Санкт-Петербурга. Youtube. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=791cjYtViXk> (дата обращения: 10.01.2024).
- [6] Пунктирная композиция (психогеографическое исследование городских поверхностей) // Лаборатория Поэтического Акционизма. URL: <https://poetryactionism.wordpress.com/пунктирная-композиция/> (дата обращения: 10.01.2024).
- [7] Сортова Е. Видеоролик «Я стол накрыл на шестерых» (М. Цветаева) // Фестиваль видеопоззии «Видеостихия». URL: https://vk.com/if_videostihiya?z=video-161531663_456239897%2Fc1552d7e54c63f6b06%2Fpl_wall_-161531663 (дата обращения: 10.01.2024).
- [8] Студия «Да» Арт-лаборатории «Мы здесь». Анимационный фильм “KNOW SNOW” // We-art-lab.org: Проект “Климат-Адаптация-Местные сообщества”. URL: <https://we-art-lab.org/exhibition2020#rec260390986> (дата обращения 20.11.2023).
- [9] Цветаева М. «Всё повторяю первый стих...» // Наследие Марины Цветаевой. URL: <https://www.tsvetaeva.com/poems/wsopowtoarju> (дата обращения: 10.01.2024).
- [10] Центр визуальной культуры. Итоги фестивалей 2018 – 2022 // Filmpoetry. URL: <https://www.ogbmagnitka.ru/festival.html> (дата обращения: 10.01.2024).
- [11] Eduard Andrei. Dada's “Approximate Man”: A Portrait of Tristan Tzara by Marcel Janco // Smarthistory. URL: <https://smarthistory.org/portrait-tristan-tzara-1919-marcel-janco/> (дата обращения: 15.08.2023).
- [12] Haus für Poesie // Haus für Poesie. URL: <https://www.haus-fuer-poesie.org/de/literaturwerkstatt-berlin/home/> (дата обращения: 10.01.2024).
- [13] Haynes N. Kinestasis Video Poetry “Travelling Home” // Filmpoetry. URL: <https://filmpoetry.org/niccihaynes/> (дата обращения: 10.01.24).
- [14] Konyves T. Introduction to the concept and theory of videopoetry // Youtube. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=CuC9vSXiOUE> (дата обращения: 15.08.2023).
- [15] Marshalore. You must remember this // La collection de Vidéographe. URL: <https://vitheque.com/en/titles/you-must-remember-this> (дата обращения: 15.08.2023).
- [16] Meglin Joellen A. Victory Garden: Ruth Page's Danced Poems in the Time of World War II // Dance Research. 2012. Vol. 30. Iss. 1. P. 22-56. DOI: 10.3366/drs.2012.0033.
- [17] Niehus M. We Are The Device // Filmpoetry. URL: <https://filmpoetry.org/we-are-the-device-mark-niehus-australia/> (дата обращения: 10.01.2024).
- [18] Daverio G. Quattro Ottobre // Filmpoetry. URL: <https://filmpoetry.org/october-fourth-jack-daverio-francesca-gironi-italy/> (дата обращения: 10.01.2024).
- [19] Rosemary Norman R., Pound S. To be a Ghost // Filmpoetry. URL: <https://filmpoetry.org/to-be-a-ghost-rosemary-norman-stuart-pound-uk/> (дата обращения: 10.01.2024).
- [20] Konyves T. Vehiculepoets. URL: <https://www.vehiculepoets.com/tom-konyves> (дата обращения: 15.08.2023).

New Forms of Multimedia Projects as a Continuation of Creative Experiments in Art of the Beginning of the XX Century

M. V. Demidova

Federal State Budgetary Institution of Higher Education
"Saint-Petersburg State Institute of Culture", Russia

Abstract. The desire to update the means of expression and the search for new forms forces the designer to constantly improve his skills in creating relevant multimedia projects, which leads to the need to carefully observe the emergence of new things in the world of art. The purpose of the study is to use the material of Russian and foreign video poets to analyze the works of the modern genre of video poetry, which is new for the designer and identify universal and specific approaches to creating multimedia works found by masters of this genre. The article discusses examples of combining the expressive means of font, sounding words, documentary and artistic filming, dance, pantomime, animation and sound in works of video poetry. The strategies that the pioneer of the new genre, video poet Tom Konyves, used in his experiments are examined. Types of classification are given that subdivide video poetry according to the type of genre into documentary and gaming, as well as according to the technology of creation: video art, performance, collage, machine poetry, dance and others. The scientific novelty of the work lies in the actualization of the study of video poetry as a new genre of art that helps improve the design practice of the designer. As a result of the study, it was established that video poetry accumulated the creative experience of previous generations of artists,

musicians, directors and, on their basis, developed a modern form of a new genre of art. In video poetry, original words and text, when placed in a new situational context and visual-sound structure, enhance their imagery. The study of techniques and strategies for creating video poetry and their application in the design practice of a designer can act as a guarantor of the success of the information products he develops.

Keywords: video poetry, art, design, animation, sound, multimedia, technology

References

- [1] Vishnevitskii I. Dmitrii Prigov: «Ia – pamiatnik...» // Vzgliad.ru. 2024. URL: <https://vz.ru/culture/2007/8/25/103521.html> (accessed date: 15/8/2023).
- [2] Gladilshchikova A. Vizualizirovat poeziuu (Poety i rezhissery snimaiut klipy na sovremennye stikhi) // Moskovskie novosti. URL: <https://www.mn.ru/culture/85687> (accessed date: 10/1/2024).
- [3] «Kinoproba» i «Territoria avangarda» obiavili short-list konkursa «Moi avangard» // Territoria avangarda. URL: https://avantgarde-territory.com/my-avantgarde-shortlist/?fbclid=IwAR24ItvsZFuLJN_g-h_z2rxahVc5EA_tfm_U0gNPzIDmiReoMP6IDHE9r78 (accessed date: 10/1/2024).
- [4] Monastyrskii A. Nebesnomu nosatomu domiku po puti v Pagan. Punktirnaia kompozitciia s kartinkami // Vavilon. 2006. URL: <http://www.vavilon.ru/texts/monastyrskiy1-3.html> (accessed date: 10/1/2024).
- [5] Performans poeticheskoi gruppy «Orbita» // Novaia Gollandiia – proekt kulturnoi urbanizatsii v serdtse Sankt-Peterburga. Youtube. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=791cjYtViXk> (accessed date: 10/1/2024).
- [6] Punktirnaia kompozitciia (psikhogeograficheskoe issledovanie gorodskikh poverkhnosti) // Laboratoriia Poeticheskogo Aktcionizma. URL: <https://poetryactionism.wordpress.com/punktirnaia-kompozitciia/> (accessed date: 10/1/2024).
- [7] Sortova E. Ia stol nakryl na shesterykh (M. Tsvetaeva) // URL: https://vk.com/if_videostihiya?z=video-161531663_456239897%2Fc1552d7e54c63f6b06%2Fpl_wall_-161531663 (accessed date: 10/1/2024).
- [8] Ctudiia «Da» Art-laboratorii «My zdes». Animatsionnyi film “KNOW SNOW” // We-art-lab.org: Proekt “Klimat-Adaptatsiia-Mestnye soobshchestva”. URL: <https://we-art-lab.org/exhibition2020#rec260390986> (accessed date: 15/8/2023).
- [9] Tsvetaeva M. «Vse povtoriaiu pervyi stikh...» // Nasledie Mariny Tsvetaevoi. URL: <https://www.tsvetayeva.com/poems/wsopowtoraju> (accessed date: 15/8/2023).
- [10] Tcentr vizualnoi kultury. Itogi festivali 2018 – 2022 // Film poetry. URL: <https://www.ogbmagnitka.ru/festival.html> (accessed date: 10/1/2024).
- [11] Eduard Andrei. Dada’s “Approximate Man”: A Portrait of Tristan Tzara by Marcel Janco // Smarthistory. URL: <https://smarthistory.org/portrait-tristan-tzara-1919-marcel-janco/> (accessed date: 15/8/23).
- [12] Haus für Poesie // Haus für Poesie. URL: <https://www.haus-fuer-poesie.org/de/literaturwerkstatt-berlin/home/> (accessed date: 10/1/2024).
- [13] Haynes N. Kinestasis Video Poetry “Travelling Home” // Film poetry. URL: <https://film poetry.org/niccihaynes/> (accessed date: 10/1/2024).
- [14] Konyves T. Introduction to the concept and theory of videopoetry // Youtube. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=CuC9vSXiOUE> (accessed date: 15/8/2023).
- [15] Marshalore. You must remember this // La collection de Vidéographe. URL: <https://vitheque.com/en/titles/you-must-remember-this> (accessed date: 15/8/2023).
- [16] Meglin, Joellen A. (2012). Victory Garden: Ruth Page's Danced Poems in the Time of World War II // Dance Research. Vol. 30. Iss. 1. 22-56. DOI: 10.3366/drs.2012.0033.
- [17] Niehus M. We Are The Device // Film poetry. URL: <https://film poetry.org/we-are-the-device-mark-niehus-ustralia/> (accessed date: 10/1/2024).
- [18] Daverio G. Quattro Ottobre // Film poetry. URL: <https://film poetry.org/october-fourth-jack-daverio-francesca-gironi-italy/> (accessed date: 10/1/2024).
- [19] Rosemary Norman R., Pound S. To be a Ghost // Film poetry. URL: <https://film poetry.org/to-be-a-ghost-rosemary-norman-stuart-pound-uk/> (accessed date: 10/1/2024).
- [20] Konyves T. Vehiculepoets. URL: <https://www.vehiculepoets.com/tom-konyves> (accessed date: 15/8/2023).