DOI 10.15826/izv1.2020.26.4.074
УДК 792.5:004.031.4 + 004.032.6

Г. Е. Гун

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР В РЕЖИМЕ «ОНЛАЙН»

В статье рассматриваются особенности онлайн-трансляций музыкальных спектаклей в условиях пандемии. В работе подчеркивается неоднозначность отношения к онлайн-трансляциям, рассматриваются проблемы и полученный в процессе организации онлайн-показов театральных спектаклей опыт, отмечается потенциал онлайн-форматов для развития аудитории театров. Автор анализирует сводную афишу онлайн-трансляций в апреле — мае 2020 г. и дает рекомендации по развитию онлайн-форматов музыкального театра.

К л ю ч е в ы е с л о в а: театральная культура; музыкальный театр; опера; афиша; онлайн-трансляции; онлайн-формат; онлайн-театр; зритель

2020 г. оказался необычайно сложным для сферы культуры и искусства. За последние месяцы режим «онлайн» стал привычным явлением, культурные учреждения вынуждены были приспосабливаться к жестким требованиям времен пандемии. Первоначально реакция на них была острой и эмоциональной. Так, художественный руководитель Театра на Малой Бронной К. Богомолов на личной страничке в «Фейсбуке» категорично заявил: «Онлайн-трансляции — это идеальная вакцинация населения от театрального искусства. Отстранение, осуществляемое видеотрансляциями спектаклей, смертельно для театра» [11]. Он был не одинок в своей категоричности. Необходимость выполнять санитарные нормы была бурно встречена мировой художественной общественностью, которая сразу заговорила о невозможности удовлетворить все требования проверяющих органов. Позицию неприятия вводимых мер точно сформулировала французская актриса И. Аджани, которая в открытом письме президенту написала: «Пришла пора объявить чрезвычайное положение в культуре, поскольку культура несовместима с социальной дистанцией» [3, 435]. Ей вторил директор Опера Гарнье С. Лиссер: «Опера в новых санитарных условиях, которые требуют власти Франции, будет невозможна. Невозможно отменить антракты, когда опера вроде “Тристана и Изольды” идет пять часов. Впустить 2700 зрителей, сохраняя дистанцию, — это невозможно. Дистанция в оркестре, в хоре — это невозможно!» [2].

Однако отрефлексировав в эмоциональных высказываниях первый шок от введения карантинных мероприятий, театральное и научное сообщества постепенно понизили градус своих высказываний и стали более взвешенно обсуждать позитивные и негативные аспекты театральной онлайн-действительности. Состоялись онлайн-сессии, вебинары, конференции, «круглые столы» и заседания,

ГУН Галина Евгеньевна — доктор культурологии, доцент, заведующий кафедрой философии, культурологии и социально-гуманитарных дисциплин Магнитогорской государственной консерватории (академии) им. М. И. Глинки (e-mail: filosof_gun@mail.ru).

© Гун Г. Е., 2020

посвященные новой реальности [4, 6–10, 12]. Появились и серьезные научные публикации. Так, вышла в свет коллективная монография Государственного института искусствознания Министерства культуры Российской Федерации [5]. В ней анализируется широкий круг проблем: философские и эстетические аспекты настроений современного общества, проблемы виртуализации духовной деятельности и экранных медиа в условиях изоляции, формы медийного присутствия популярной и классической музыки в период карантина, а также особенности онлайн-трансляций музыкальных и драматических спектаклей.

Ценность живого посещения театра всегда была выше, чем «вторичных» форм его потребления в виде теле- и онлайн-просмотров спектаклей. Но в условиях пандемии сложилась ситуация, когда впервые в истории в течение продолжительного времени театры оказались закрыты для посещения. В условиях домашней самоизоляции, при отсутствии возможности «живого» посещения спектаклей онлайн-трансляции стали единственным способом «побывать» в театре. К тому же и театрам необходимо было общение со зрителями, пусть хотя бы в режиме «онлайн».

Дистанционные форматы показа оперных спектаклей начали формироваться еще до пандемии. Показы зарубежных оперных постановок в России стали проводиться на регулярной основе начиная с 2011 г., а трансляции российских спектаклей — с 2012 г. Из отечественных оперных домов можно назвать Большой театр, который первым начал осуществлять онлайн-трансляции международного уровня, являясь одним из лидеров по качеству записей. С 2015 г. к показам лучших музыкальных и драматических постановок в режиме «онлайн» присоединился фестиваль «Золотая маска». Таким образом, еще до начала 2020 г. история онлайн-показов оперы эволюционно формировалась, причем на коммерческой основе. В марте 2020 г. с введением карантинных мероприятий и закрытием кинотеатров, демонстрировавших оперные постановки, произошел полный переход этого контента в интернет, но на бесплатной основе. Именно с этого момента можно говорить о новом формате существования оперы в режиме «онлайн».

Онлайн-трансляции активно обсуждались театральным сообществом, которое не могло не признать их положительные эффекты. Среди очевидных плюсов — возможность массового распространения оперно-театрального контента и расширение аудитории, у которой нет возможности ехать в другой город, чтобы увидеть оперный спектакль. Жители российских регионов смогли получить представление о лучших спектаклях ведущих музыкальных театров. Можно говорить и о поколенческом реструктурировании аудитории. Многие театры сталкиваются с проблемой ее старения, а работа с молодой частью потенциальных зрителей идет трудно. Для театра трансляции оперных и балетных спектаклей в интернете стали возможным выходом на молодую аудиторию. Исследователи отмечают, что такая форма помогает как минимум повысить информированность молодой аудитории, предоставляя ей знания об оперном и балетном искусстве [8, 450]. Привычная для молодого поколения интернет-среда может стать местом их музыкально-театрального просвещения.

Сразу стало понятно, что онлайн-трансляции не заменяют живой театр, а сосуществуют с ним по принципу дополнительности. Размышляя о том, как влияют

трансляции спектаклей на последующие посещения театра, Д. Бертман сказал, что они лишь подогревают интерес у публики. Так, популярные спектакли текущего репертуара руководимого им театра «Геликон-опера» — «Леди Макбет Мценского уезда» и «Онегин» были сняты каналом «Культура» с профессиональным звуком, с использованием многокамерной съемки, а затем показаны сразу после премьеры. По наблюдениям режиссера, на театральных показах этих спектаклей это не сказалось, в зале всегда аншлаг [10].

Что предложили оперные театры зрителям, изолированным на период пандемии? Для ответа на этот вопрос обратимся к онлайн-афише журнала «Театрал», который в период карантина ежедневно публиковал сводную афишу театральных онлайн-трансляций [1]. Для мониторинга онлайн-показов автором было выбрано именно это издание, поскольку, с одной стороны, оно является удобным и актуальным навигатором в мире театрального искусства для широкой аудитории и предлагает зрителям спектакли отечественных и зарубежных театров всех жанров. С другой стороны, анонсы спектаклей, а также разнообразных проектов, онлайн-встреч и концертов выполнены на основе профессиональных экспертных оценок. Авторский мониторинг онлайн-трансляций был проведен, начиная с 1 апреля по 31 мая 2020 г. включительно.

В апреле журнал «Театрал» анонсировал от 10 (в начале апреля) до 30 (во второй декаде) ежедневных трансляций. А общее их число составило 629, в том числе — 395 драматических спектаклей (т. е. 63 % от общего количества) и 142 музыкальных спектакля (23 %). Музыкальный театр был представлен преимущественно оперными постановками — 86 спектаклей (60 %) и балетами — 41 представление (29 %). В 15 случаях (11 %) анонсировались концерты. Из 127 оперных и балетных спектаклей только 47 показов представляли отечественные театры (это 37 %) и 80 трансляций составляли зарубежные постановки (63 %). Причем из российских оперных спектаклей 36 постановок представляли Москву и Санкт-Петербург (Большой и Мариинский театр соответственно) и только 11 онлайн-трансляций — спектакли региональных оперных театров. В одном случае была показана опера «Риголетто» Дж. Верди Ростовского музыкального театра в постановке Ю. Лаптева. Остальные 10 (!) постановок показал Пермский театр оперы и балета. Опера Перми представила как традиционный репертуар (например, «Царскую невесту» Н. Римского-Корсакова в постановке Г. Исаакяна, дирижер П. Белякин), так и настоящие редкости (балет «Фадетта» Л. Делиба в постановке Н. Боярчикова и вечер хореографии Д. Ли, включавший балеты «Souvenir» на музыку Г. Брайерса и «Когда падал снег» на музыку Б. Херрманна). Пермская опера показала ставшую культовой «Травиату» Дж. Верди (постановка Р. Уилсона, муз. руководитель Т. Курентзис) и последнюю по времени премьеру — «Лючию де Ламмермур» (постановка К. Контокристоса, муз. руководитель Э. Тартанис, дирижер П. Белякин).

В мае было анонсировано только 57 онлайн-показов музыкальных спектаклей: 22 — зарубежных и 35 — отечественных, в том числе ежедневные трансляции на сайте Мариинского театра. Афиша мая выглядела не столь интересной. С одной стороны, в ней появились новые театральные коллективы, но, с другой

стороны, майская афиша содержала многочисленные повторы ранее показанных спектаклей и архивные записи, которые ценны с исторической точки зрения, но не дают представления о том, чем живет современный театр.

На каких платформах и какой репертуар предлагался зрителю? Метрополитен-опера предложила трансляции записей на русскоязычной площадке TheatreHD/Play. В афишу попали «Дон Карлос» Дж. Верди (постановка Н. Хайтнера), «Норма» В. Беллини (постановка Д. Маквикара), «Севильский цирюльник» Дж. Россини (постановка Б. Шера), «Золушка» Дж. Россини (постановка Ч. Льеви, дирижер Ф. Луизи), «Роберто Девере» (постановка Д. Маквикара, дирижер М. Бенини) и др. Большинство спектаклей отличал звездный состав исполнителей.

Все оперные дома Европы представили разнообразный репертуар в интересных режиссерских прочтениях и прекрасном вокальном исполнении. Венская опера предложила трансляции на своем сайте. Вниманию зрителей были представлены оперы «Самсон и Далила» К. Сен-Санса (постановка А. Лидтке, дирижер Ф. Шазлен), «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини (постановка Й. Гилена, дирижер Ф. Оген), «Гензель и Гретель» Хумпердинка (постановка А. Нобла, дирижер А. Кобер), «Фиделио» Л. Бетховена (постановка О. Шенка, дирижер П. Шнайдер), «Троянцы» Г. Берлиоза (постановка Д. Маквикара, дирижер А. Алтиноглу) и др. Особняком стоял балет «Пер Гюнт» Э. Грига (хореография Э. Клага, дирижер С. Хьюитт). Кроме того, Венская опера провела онлайн-показ балетов «Павильон Армиды» Н. Черепнина и «Весна священная» И. Стравинского в хореографии Джона Ноймайера.

На своем сайте Берлинская опера предлагала к просмотру оперу «Трубадур» Дж. Верди в постановке Ф. Штельцля, главные партии исполнили А. Нетребко и П. Доминго. Оперные спектакли «Тристан и Изольда» и «Тангейзер» Р. Вагнера имели особый статус благодаря тому, что один поставил Д. Черняков, а второй — С. Вальц. За дирижерским пультом был бессменный Д. Баренбойм. Звездный статус постановщика К. Варликовского привлек внимание и к онлайн-показам спектакля «Женщина без тени» Р. Штрауса (дирижер К. Петренко) в Баварской опере.

Парижская Опера Гарнье на своем сайте разместила «Кармен» Ж. Бизе в постановке К. Бийето с Э. Гаранча и Р. Аланья в главных партиях. Звездным было и «Лебединое озеро» в постановке Р. Нуреева.

Гамбургский балет Дж. Ноймайера предоставил возможность увидеть свои хиты — «Смерть в Венеции» на музыку И.-С. Баха и Р. Вагнера, а также «Даму с камелиями» на музыку Ф. Шопена.

Афиша оперных и балетных записей весьма показательна. В ней есть совсем немного редких названий и еще меньше современной оперы, в большинстве случаев для онлайн-показов выбирался известный оперный репертуар и делалась ставка на звездных исполнителей или известных постановщиков. Таким образом, зрителю предлагался традиционный оперный продукт высокого качества, а результаты репертуарного поиска и эксперимента не попадали в онлайн-афишу. Эта констатация применима как к зарубежному, так и к отечественному музыкально-театральному онлайн-репертуару.

Интернет-пространство имманентно воспринимается как среда инновационная и быстро меняющаяся. А музыкально-театральное сообщество пока предлагает использовать это пространство для весьма качественного, но консервативного контента. Понятно, что искусство оперы и танца по своей природе содержит много традиционного, именно эта здоровая консервативность и «проникла» в афишу. Но инновационной среде интернета и современным онлайн-технологиям должен соответствовать не только консервативный оперный онлайн-продукт. Думается, для онлайн-транслирования помимо выдающихся образцов музыкально-театрального искусства нужно чаще выбирать современные спектакли, так как сегодня опера и хореография развиваются чрезвычайно активно и имеют свою аудиторию. Для российского зрителя именно онлайн-показ культовых современных постановок является единственной возможностью их увидеть. Так, на автора, считающего себя «насмотренным» балетным зрителем, оказали колоссальное впечатление «Жизель» хореографа и танцовщика Акрама Хана в исполнении English National Ballet и балет «Превращение» (по повести Ф. Кафки) хореографа А. Пита с Э. Уотсоном в главной партии, поставленный в Королевском театре Ковент-Гарден. Эти спектакли буквально мелькнули в афише, и остается только сожалеть, что современный балет такого уровня оказался слабо представленным в онлайн-трансляциях.

Сразу же обнаружились и проблемы онлайн-форматов. Серьезные вопросы вызвало качество онлайн-трансляций, особенно отечественного видеоконтента, которой зачастую представляет собой совершенно неудовлетворительный материал. Между тем музыкально-театральное искусство весьма чувствительно к вопросам технического воспроизведения. Драма и опера по-разному воспринимаются в записи, хотя бы по причине разной продолжительности спектаклей. Хронометраж оперы в среднем 2,5–3 часа, т. е. опера длится дольше, чем драматический спектакль. Но есть и специфические требования. Качество «картинки» при онлайн-версии драматического спектакля не ухудшает всего действия в целом: технические недостатки трансляции не влияют на развитие сюжета, актерскую игру, мизансцены, хотя низкое качество может отвлечь от просмотра.

А вот для оперы некачественный уровень записи и показа (его технические параметры) оборачиваются весьма существенными (если не сказать критическими!) потерями в качестве всего действия. При всем богатстве визуальной и режиссерской составляющей современных оперных постановок, именно звучание оркестра, его слаженность и точность, а также голоса певцов, их тембр и интонация являются ключевыми особенностями, определяющими качество всего оперного действия. При живом звучании голоса вокалистов чистота их интонирования сглаживаются ухом, а вот запись не скрывает, а, наоборот, обнаруживает малейшие неточности вокальной техники. Значит, вокалист должен быть подготовлен и настроен в момент исполнения спектакля, который записывается. То же самое можно сказать и про актерскую игру в оперных спектаклях, записываемых для показа. Современный театр предъявляет повышенные требования к оперному исполнителю. Но запись с ее возможностями крупных планов императивно требует органичного существования на сцене. Между тем поющий человек не всегда выглядит эстетично

и органично. Совокупность этих сложных специфических обстоятельств нужно учитывать при подготовке оперного спектакля к онлайн-трансляции.

Еще одной проблемой, выявившейся при онлайн-показах российских оперных спектаклей, стала глубокая диспропорция возможностей для записей и последующих трансляций между Москвой и Санкт-Петербургом, с одной стороны, и региональными оперными театрами — с другой. Понятно, что столичные театры технически лучше оснащены, у них есть архивные записи спектаклей, качество и количество которых можно признать достойными. Поэтому они первыми отреагировали на ситуацию перехода в онлайн-режим. Региональные театры отреагировали чуть позже, а тот контент, который они могли предоставить, был не столь качественен и разнообразен. Хотя встречались и настоящие региональные хиты, например, спектакль новосибирского театра «Глобус» — «Три сестры» (реж. Т. Кулябин), ставший сенсацией европейских театральных фестивалей, и пермская постановка «Травиаты» Р. Уилсона и Т. Курентзиса, про которую журнал «Театрал» написал как про «один из самых успешных и известных спектаклей, беспорный триумф российского музыкального театра» [1].

Но и для региональных театров онлайн-позиционирование — это серьезное достижение, поскольку у них появился выход на более широкую аудиторию, они получили возможность продвигать свой бренд и продемонстрировать свое искусство большему количеству зрителей. К примеру, 15 апреля 2020 г. в один вечер в прямом эфире шли два балета: «Лебединое озеро» Пермского театра оперы и балета (постановка А. Мирошниченко) и «Корсар» Большого театра (постановка А. Ратманского и Ю. Бурлаки). Аудитория первого спектакля составила 2800 человек, второго — 19 100 (без учета последующих просмотров). Обе эти цифры можно признать успешными для каждого театра.

Обнаружились и проблемы технического свойства. Далеко не у всех оперных театров собственные сайты оказались технически пригодны для онлайн-демонстрации. В отдельных случаях театры временно выкладывали записи спектаклей на собственных сайтах, что подразумевало просмотр данного контента только на компьютере, телефоне или планшете, но никак не на телевизоре, поскольку не у всех моделей телевизоров есть плееры, позволяющие смотреть видеоконтент через встроенный браузер. Между тем для охвата широких слоев молодой аудитории, продвинутой в технических вопросах, не обойтись без их разрешения. Если театру нужен молодой зритель, значит, его художественный контент должен быть адаптирован к просмотру на любых других гаджетах, включая телевизоры.

Самой удобной площадкой для просмотра театральных постановок, музыкальных программ, балетов и опер стала платформа YouTube. Театры, имеющие свои каналы на этой платформе, выкладывали записи спектаклей, задавая при этом временные рамки доступности просмотра. Но и в этом случае политика театров была не очень клиентоориентированной: спектакли отечественных театров выставлялись в эфир по московскому времени и очень редко были доступны более суток, что для страны, охватывающей 9 разных часовых поясов, не всегда удобно.

Таким образом, можно утверждать, что карантин — поворотное событие в современной истории музыкального театра. Пандемия необратимо меняет жизнь

общества, и это неизбежно повлечет за собой изменения в театральном искусстве. Онлайн-трансляции, конечно, не заменят «живого» общения аудитории с театром, но могут стать новым форматом взаимодействия со зрителем и инструментом его привлечения в театр. Для музыкального театра важно оставаться в поле актуального онлайн-контента и наращивать его качество и количество.

Следует осознать, что зритель, потративший в период пандемии некоторое время на просмотр онлайн-трансляций, изменился. С одной стороны, он давно не был в театре и просто соскучился. С другой стороны, за время вынужденного онлайн-досуга зритель имел возможность увидеть архивные спектакли, а также актуальные оперные и балетные постановки, он почувствовал вкус к высоким образцам оперного искусства, он имел возможность сравнить увиденное с тем, что предлагает доступный ему оперный театр. Встреча с таким зрителем, вернувшимся в зал после вынужденных каникул, должна встряхнуть современный театр.

1. Афиша онлайн-трансляций на сегодня. Что и где смотреть // Театрал : [сайт]. URL: <https://teatral-online.ru/news> (даты обращения: 01.04.2020–31.05.2020)

2. Данилов Ю. Генеральный директор Парижской оперы Стефан Лисснер настроен пессимистично // Культура ВРН. 2020. 6 мая. URL: <https://culturavrn.ru/world/30379> (дата обращения: 22.08.2020).

3. Дуков Е. После 2020: останется ли великое искусство? // Искусство в контексте пандемии: медиатизация и дискурс катастрофизма : монография / по ред. Е. В. Сальниковой, В. Д. Эвальдье, А. А. Новиковой. М., 2020. С. 425–445.

4. Ефременко О. Директора театров против идеи Минкульта о «развлекательном репертуаре» // Театр. 2020. 10 мая. URL: <http://oteatre.info/direktora-rossijskih-teatrov-neobhodima-novaya-model-finansirovaniya> (дата обращения: 13.05.2020).

5. Искусство в контексте пандемии: медиатизация и дискурс катастрофизма : монография / по ред. Е. В. Сальниковой, В. Д. Эвальдье, А. А. Новиковой. М., 2020.

6. Колотова Д. А., Гетьман А. А. Продюсирование трансляций постановок в музыкальном театре // Театральное дело: наука и практика : сб. ст. М. ; СПб., 2017. С. 19–36.

7. Культурные индустрии и пандемия: как сохранить и перезапустить бизнес? : вебинар, состоялся в ТПП РФ // InterMedia. 2020. 11 июня. URL: <https://intermedia.ru/news/348133> (дата обращения: 22.08.2020).

8. Сайт Государственного института искусствознания. URL: <http://sias.ru/institute/news/6906> (дата обращения: 19.08.2020 г.).

9. Театр и новая реальность. Предлагаемые обстоятельства : онлайн-конференция, 19 мая. 2020 // Сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество). URL: <https://stdtatar.ru/2020/05/onlajn-konferentsiya-teatr-i-novaya-realnost-predlagayemye-obstoyatelstva> (дата обращения: 22.08.2020).

10. Театр «на удаленке»: Индустрия развлечений времен коронавируса : онлайн-сессия // Сайт Росконгресса. URL: <https://roscongress.org/events/onlayn-sessiya-teatr-na-udalenske-industriya-razvlecheniy-vremen-koronavirusa/sessions> (дата обращения: 08.05.2020 г.).

11. Фейсбук. Личная страница К. Богомолова. URL: <https://www.7ya.ru/journal/1398425> (дата обращения: 10.05.2020).

12. Хаунина Е. Онлайн-трансляции спектаклей в условиях изоляции: новые формы и смыслы // Искусство в контексте пандемии: медиатизация и дискурс катастрофизма : монография / по ред. Е. В. Сальниковой, В. Д. Эвальдье, А. А. Новиковой. М., 2020. С. 446–455.

Статья поступила в редакцию 03.10.2020 г.