

Уральский поэтический видеоарт

Поэтический видеоарт (видеопэзия) – синтез поэзии и видеотворчества (а также элементов арт-кино, фотографии и анимации). В российском искусстве первым выдающимся (да и вообще – первым) событием поэтического видеоарта стала слайд-поэма «В тени Кадриорга» (1981) – видеоперформанс, созданный совместно поэтами Виталием Кальпиди, Владиславом Дрожащих и режиссером Павлом Печенкиным.

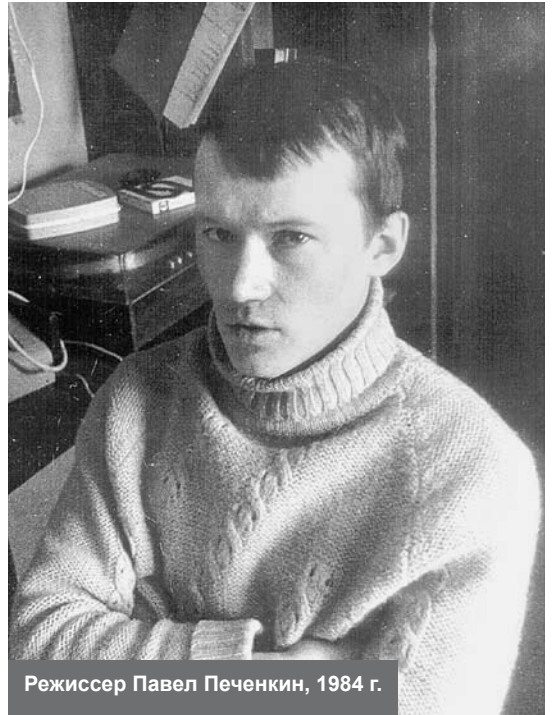
История слайд-поэмы началась со встречи молодых пермских художников в редакции газеты «Молодая гвардия» – Дрожащих познакомился там с Печенкиным, который в ту пору был увлечен идеями синтеза искусств, делал слайд-фильмы и участвовал в конкурсах дискотек. На одном из этих конкурсов Дрожащих увидел фильм Печенкина «Метаморфозы». «Это был совершенный авангард по форме, но с элементом драматургии, – вспоминал потом его автор. – Там из «ничего», из космоса, возникали какие-то фигуры – из беспредметных глыб, из цилиндров, пирамид, кубов, сочетаний этих предметов, из масок людей... Сначала была маска, которую художники рисуют, она обрастала мышцами, превращалась в лицо – лицо Гомера. Потом появлялось нечто, напоминающее утробу женскую, потом появлялась женская фигура. Все переливалось из одного в другое под музыку Чеслава Немена. Слава посмотрел этот фильм, и на одной из встреч мы решили: а давай попробуем соединить стихи и это все. Давай, что получится? Я согласился, и вот тут мы познакомимся с Виталием Кальпиди».

Работа над «Кадриоргом» шла осенью 1981 года в подвале ОНМЦ (областной научно-методический центр народного творчества) на Куйбышева, 33, где в качестве методиста слайд-студии «Поиск» при местном фотоклубе обитал Паша Печенкин. «Мы очень быстро писали, – рассказывает Дрожащих. – Мук творчества, трудной работы не было – все моментально. Поэтому сейчас с абсолютной достоверностью трудно сказать: где Виталий, где я...» В книге «Маргиналы» поэме «В тени Кадриорга» посвящена отдельная глава, в ней переданы эмоции участников и очевидцев этих событий. «То, что мы делали – это было новое абсолютно. Тогда это был супер-авангард вообще в России!» (Павел Печенкин, продюсер, соавтор видеоряда поэмы). «Это была просто жизнь. Нам было так весело! Пятнадцать раз записывали мой монолог, я не могла собраться и прочитать серьезно» (Ирина Максимова, исполнительница партии героини).

Премьера слайд-поэмы «В тени Кадриорга» состоялась в январе 1982 года на загородной базе «Звездный» в рамках областного семинара творческой молодежи. На этом показе ее увидел и сразу высоко оценил московский художник-кинетист Франциско Инфантэ Арана – он первым отметил уникальность эксперимента пермских авторов по видеовизуализации поэтического текста. Действительно, ни в одном

Вход в бывший пермский ОНМЦ, где в 1981 г. создавалась видеопозма «В тени Кадриорга»

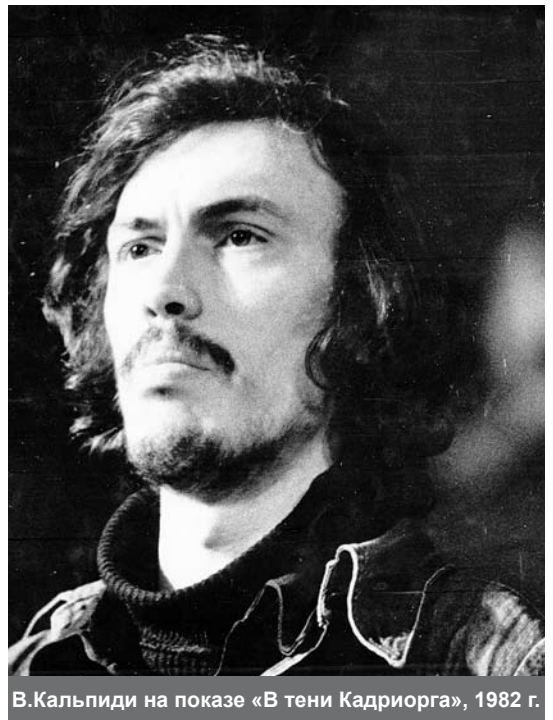
Режиссер Павел Печенкин, 1984 г.

из признанных центров оптико-кинетического искусства (ими в бывшем СССР были Москва, Ленинград, Рига, Казань и Харьков) подобные опыты – по синтезированию видеопозетического образа – не производились. Во всяком случае, на столь высоком профессионально-творческом уровне и в публичной форме презентации.

Что же представлял собою легендарный «Кадриорг»? Поскольку сохранилась лишь фонограмма слайд-поэмы (аудиозапись авторского чтения, наложенного на музыку), описание ее видеоряда основано на воспоминаниях очевидцев.

Перед началом действия зал погружался во тьму. После нескольких тактов тревожно пульсирующей музыки, сразу задавая происходящему эмоционально напряженный тон, начинал звучать голос Виталия Кальпиди. Вслед за ним дублирующей тенью вступал второй голос – Владислава Дрожачих. Постепенно голоса сливались. После чего партия героя раздваивалась, авторы читали главы поочередно. Голоса ложились на поддерживающий ирреальную атмосферу фон электронной музыки, и одновременно на экране начинало высвечиваться изображение – подвижная цветовая абстракция, совмещавшая несколько проекционных слоев. (Именно так сейчас устроены все программы по монтажу). Это были струящиеся цветовые потоки, пятна и размывы краски – динамические импровизации, которые удивляли, прежде всего, тем, что казались живыми. Изображение на экране словно бы «дышало». Эффект новизны видеоряда придавали всякий раз непредсказуемые сочетания цветовых от-

тенков, непостижимые превращения красочных структур, что достигалось благодаря оригинальной технологии «жидкого слайда», разработанной П. Печенкиным. Завершалась слайд-поэма пластической импровизацией: в финале ангельским голосом вступала партия героини, и одновременно на площадке перед экраном возникала

В.Кальпиди на показе «В тени Кадриорга», 1982 г.

Кадр из клипа «143-й вагон» на стихи В.Дрожацих

Виктор Наймушин, режиссер клипа

затянутая в зеркальную фольгу женская фигура. Рваные движения, блики металлического костюма, выхваченные лучами мощных стробоскопов – это было последнее, что поражало зрительское воображение. «После звуковой, цветовой феерии, в темноте, прерываемой вспышками магниевыми – танцующая серебряная женщина, как-то неожиданно заканчивающая всю поэму – воспринималась как inferнальное, женское, всепобеждающее, космическое начало. Это было мощно очень», – вспоминает В. Абашев.

Ассоциативный видеоряд слайд-поэмы создавался всякий раз при ее демонстрации, вручную, в режиме реального времени, одновременно с помощью нескольких проекторов «Свитель-М», приспособленных Печениным для прокрутки «колес» из оргстекла с запаянными в них реактивами. Длилось это действие около часа и, по воспоминаниям очевидцев, производило сильнейшее впечатление.

Дух свободы и раскованности пронизывал зрелище «Кадриорга». Моделирование на экране многомерной реальности смещало временные ориентиры и втягивало присутствующих в измененное пространство. Моменты хаотической, спонтанной динамики, игра цвета и формы, провокация материала – все это несло в себе множество новых эстетических смыслов.

Открывалось иное видение жизненной, природной реальности – объектом нового зрения стали увеличенные микроструктуры. «Мы в шутку называли это «молекулярным реализмом» (В. Дрожацих). Авторы поэмы вообще увлекала метафизика материального бытия – отсюда напряженное всматривание в тайные, скрытые от глаз сюжеты, самопроизвольно возникающие в складках фактуры природного материала. Этот ракурс, в целом характерный для нового искусства 1980-х, Алексей Парщиков назвал «клановой чертой «мета-»: стремление описывать вну-

Кадр из клипа «Пью» на стихи Я.Грантса

Анастасия Богомолова, режиссер клипа

Кадр из клипа «Синоним» на стихи Е.Рябиной

Наталья Бегунова, режиссер клипа

трение среды и цепляться за всякую видимую неоправданность. Кроме того, в обнаженной на экране «Кадриорга» молекулярной жизни вдруг обнаружилась самопорождающая творческая активность искусственной среды – родовой признак постмодернизма. Тем самым в творчестве молодых пермских авторов обозначился тот общий философско-эстетический сдвиг, который определил художественную новизну искусства, занятого поиском вне-идеологических, вне-симулятивных, вне-социальных факторов бытия. После премьерного показа «Кадриорг» демонстрировался еще неоднократно: в редакции журнала «Юность» (по приглашению К. Ковальджи) и в московском Музее космонавтики, где слайд-поэма произвела сенсацию, в пермском ТЮЗе, в кафе «Театральное», – как писали в газете, на «встречах со студентами и молодежью города». Иногда эти показы проходили по разряду «цве-

томузыки», как часть дискотечной программы. Но в сентябре 1984 года – как раз на волне партийной «борьбы с дискотеками» – очередной показ слайд-поэмы был запрещен. «Кадриорг» был размонтирован, слайд-проекторы сданы в методкабинеты, пластиковые колеса «жидких» слайдов раздарены друзьям. От поэмы, кроме воспоминаний о ней, остались фонограмма, несколько пленочных слайдов и текст, полностью сохранившийся в аудиозаписи и фрагментарно опубликованный в книгах В. Кальпиди и В. Дрожжих. Так завершилась история первой – яркой и триумфальной – акции отечественного поэтического видеоарта, ставшая одновременно чем-то вроде репетиции выхода пермского андеграунда в открытый культурный процесс.

В дальнейшем развитие жанра видеопоззии как в России, так и во всем мире, оказалось связано с видеотехникой, компьютерной графикой, цифро-

Кадр из клипа «Из природы сна и воды» на стихи В.Балабана

Ник Медведев, режиссер клипа

Кадр из клипа «Примерно 15 лет» на стихи А. Черкасова, автор Светлана Землянская

Кадр из клипа на стихи В. Кальпиди, анимация, звук, монтаж автора

вой анимацией и новейшими мультимедийными технологиями. Разнообразие техник и творческих подходов обычно бывает представлено на специальных фестивалях поэтического видеоарта – «Зебра» (Германия), «Вентилятор» (Санкт-Петербург), «Зря!» и «Пятая нога» (Москва).

В уральском поэтическом контексте новая актуализация видеоарта произошла в середине 2000-х. В июне 2006 года в Перми в формате open-air на центральных площадках города прошел фестиваль «Белые ночи в Юрятине» (куратор – А. Сидякина), на котором, помимо видеоклипов группы «Орбита» (Рига) и «Дрэли» (Санкт-Петербург), были показаны опыты пермских художников – А. Поморцевой («Урал впервые» Б. Пастернака), О. Бабушкиной (флэш-анимация на стихи К. Бальмонта), Д. Дубровских («Фотограф» А. Колобянина), С. Тетерина и др. Центральной частью этого фестиваля стала презентация авторской 3D-анимации Виталия Кальпиди (выполненные им в программах 3D моделинга клипы на стихи «Когда я спрыгну в полотно...», «Не разглядывай ночью мужчину, уснувшего после любви...», «Романс»). «Мне было любопытно /.../ сделать всё именно самому: стихи, чтение оных, анимация, музыка, видео, монтаж... – именно это давало личное творческое приращение мне самому и (теоретически) не могло не дать этого же зрителю/слушателю», – пишет автор на сайте marginally.ru. Через некоторое время к циклу «стереотекстов» В. Кальпиди добавились анимированные им «видеомы» А. Вознесенского.

В Перми попытки визуализации поэтических образов предпринимались и фондом «Юрятин» (оставшийся незаконченным проект «100 поэтов России»), и отдельными авторами. К примеру, молодой режиссер И. Рангулов, основываясь

на собственных поэтических текстах, создавал сложно ритмизованные монтажные видеоклипы. В творческой лаборатории «ПТАХ» под руководством Е. Боринских также велись эксперименты с видеорядом и поэтическим словом. Режиссер В. Наймушин создал видеOVERSIYU ассоциативно-метафорического каскада В. Дрожжих «143-й вагон». Документалист С. Качкин визуализировал стихотворение О. Мандельштама в рамках мастер-класса шведского режиссера Лукаса Мудиссона на фестивале «Текстура».

Идея поэтического видеоарта стала одной из ключевых на проходящем в Перми российском фестивале «СловоNova». Уже традиционно, три года подряд, «СловоNova» представляет видеопоззию в различных форматах – кураторы «Пятой ноги» (Е. Троепольская, А. Родионов) привозят сборку лучших клипов своего фестиваля, в студенческих аудиториях проходят тематические лекции по видеопоззии, в арт-резиденции – мастер-классы для начинающих видеохудожников. Кроме того, поэтические клипы регулярно становятся ожидаемо сильной и эффектной частью презентаций уральских литературных проектов – как на «СловоNova», так из пределами этого фестиваля. Заметным стимулом для производства видеоклипов на стихи уральских авторов стал 3-й том АСУП, точнее, – обращение Виталия Кальпиди к поэтам антологии с призывом создавать видеозаписи авторского чтения, и, по возможности, видеоклипы по мотивам стихов. В результате, инфраструктура уральской поэтической школы пополнилась галереей оригинальных видеоклипов. Особенно зрительским вниманием оказались отмечены такие клипы, как «Простыни» и «Пью» (на стихи Яниса Грантса, режиссер Анастасия Богомолова), «Из природы сна и воды» (на сти-

Арсений Крехов

Владимир Коростелев

хи Вадима Балабана, режиссер Ник Медведев), «Синоним» (на стихи Евгении Рябининой, режиссер Наталья Бегунова; звук – Александр Дервягин), «Примерно 15 лет» (на стихи А. Черкасова, режиссер Светлана Землянская)¹. Линейка челябинских поэтических видеоклипов 2011 г. (год выхода в свет АСУП-3) была выполнена в разных техниках: игровое видео, документальное видео, flash-анимация, 3D-анимация, коллаж. Практически все участники этой акции (а это была именно акция) представили на суд публике организованный, осмысленный, творчески состоятельный материал. Обычный для видеоарта «шулерский» ход, когда вопиющий дилетантизм выдается за стиль, был отброшен, и челябинские

режиссеры и поэты смело шагнули в зону возможных претензий арт-критики. Можно утверждать, что сейчас в Челябинске существует короткая, но все-таки традиция поэтического видеоарта, о чем свидетельствуют новые работы «старой гвардии» и появление молодых видеохудожников, среди которых хочется выделить Арсения Крехова. Его неумное желание работать именно в этом жанре и именно со стихами молодых челябинских поэтов вскорости, надеемся, переборет дилетантизм ученического периода. Интересных результатов можно ожидать от сотрудничества поэтов В. Кальпиди и К. Рубинского с художественным руководителем Челябинского театра теней и песка «Солнечные часы» – Владимиром Коростелевым.

А. Сидякина

¹ Эти работы, а также отдельные документальные фильмы о поэтах и видеозаписи авторского чтения доступны к просмотру в разделе «видео» на сайте [marginaly.ru](http://marginaly.ru/html/Video/Video_zaglav.html) (http://marginaly.ru/html/Video/Video_zaglav.html).