

Сергей Зорин
(Москва)

Музыкальная светоживопись и Оптический театр — реальность нового времени

В 1963 году я изобрел и изготовил первый портативный инструмент светохудожника. Он позволял в реальном времени создавать и затем исполнять светодинамические композиции к выбранной музыке или импровизировать совместно с музыкантами, создавая целостное произведение *музыкальной светоживописи*. Шесть лет после изобретения этого инструмента я демонстрировал его на всесоюзных и региональных конференциях по синтезу Музыки и Света. В 1969 году появилось желание к игре абстрактных символов на экране добавить смысловой ряд. Я придумал способ, как оживлять слайды, изобрел еще целую серию специальных проекционных устройств и создал новое исполнительское экранное искусство *Оптический театр — ОТ*. Как правило, мы привыкли смотреть на экранах некие «видео-консервы» (кинофильмы, видеофильмы). В Оптическом театре мы видим на экране живое исполнение композиций или оптических спектаклей, задуманных и отрепетированных светохудожником заранее. Причем при каждом следующем исполнении импровизация не просто допускается, а очень приветствуется.

Главная мысль, которая вела меня при создании ОТ, — «назад к природе человеческого восприятия» с учетом многоплановости живой Вселенной и микрокосма человека. Мы слишком далеко в своей гордыне и непонимании ушли от Бога и от созданной им Природы. «Вторая природа» — творение рук человеческих — вступает в противоречие с божественной Природой, уничтожает ее... Мы создали миллионы разных волновых устройств, которые своими излучениями исказили весь электромагнитный каркас солнечной системы и могут привести к непредсказуемым мутациям человеческого мозга. Я осознал противоестественность структуры сигналов всех современных систем передачи аудиовизуальных сигналов (кино, телевидение и компьютерная сеть Интернета), которые дробят, разрывают целостный божественный мир на все более и более мелкие фрагменты (кадры, строки, пиксели). Эти фрагменты затем втискивают в человеческий мозг с частотами, которые никто и не думал гармонизировать с рабочими частотами самого человека. Мы — волновые существа, поэтому внедрять в планетарном масштабе волновые устройства, которые влияют на мозг человека негативно, — это безответственность

или даже преступление. Поэтому я стремился разрабатывать альтернативный светозвуковой инструментарий, который соответствовал бы естественной природе самого человека. Все светопроекционные инструменты в ОТ излучают *потоки света, имеющие непрерывную (континуальную), как свет солнца, структуру*. Никаких кадров, строк и пикселей. Многолетняя практика показала *благоприятное, гармонизирующее* воздействие таких потоков на человека. За пять с лишним десятилетий, что прошли со времени создания первого *портативного инструмента светохудожника*, мною разработаны солнечные инструменты разных конструкций, которые с успехом были опробованы в разных областях: в театральном искусстве, в космонавтике, медицине, образовании и т. д.

Но даже наличие специального солнечного инструментария не является достаточным условием существования ОТ. Самое важное — это живое присутствие Личности, способной излучать Доброту и потоки мыслеобразов из собственной души. Если из души проецировать нечего, то не поможет никакой инструментарий... Солнечный инструментарий только помогает автору донести до людей боль от несовершенства мира, который мы создали и в котором живем, и надежду на создание светлого и гармоничного мира в будущем. Живая мысль, слово, образ, *свет и звук* помогают в зримом и незримом сотворчестве исполнителей и зрителей познавать мир и делать его хоть немного добрее...

Незаменимым может стать применение солнечного инструментария в сфере воспитания и образования новых поколений. Создание формообразователей для композиций динамической светоживописи — это кропотливый творческий процесс, в котором много интересной малышам и подросткам *ручной* работы. Поэтому работа с детьми по созданию светодинамических композиций — это продолжение и развитие метода педагогической системы Марии Монтессори, в котором сенсорному освоению Мира отводится важное место. *Богатая сенсорная практика в раннем детстве способствует формированию коры головного мозга, полноценному физическому и умственному развитию детей*. Заменить ее нельзя ничем. Родители, которые рано обездвигивают малыша, усаживая его за компьютер, наносят своему ребенку непоправимый вред. Работа детей в детской студии ОТ — это радостное многоплановое постижение мира, это возврат к природе, от которой мы, к сожалению, удаляемся все дальше и дальше.

В 1989 году С. Н. Рерих пригласил меня вместе с Оптическим театром, который я демонстрировал ему еще в 1974, во вновь создава-

емый им культурный центр, названный «Советский фонд Рерихов». Я согласился, перевез в 1989–1990 годах весь имеющийся у меня инструментарий и развернул свой театр сначала во флигеле этого центра, а потом взял аварийный гараж для автобуса на территории центра и сделал из него с помощью своих друзей небольшой (на 80 мест) Оптический театр. Он пользовался большим успехом не только у россиян, но и у всех гостей из ближнего и дальнего зарубежья. Но самое для меня главное, что он пользовался большим спросом у школ Москвы, Подмосковья, Калуги, Коломны и других ближайших городов. Школьные учителя открыли благотворное воздействие композиций театра на детей разных возрастов и ставили в учебный план обязательное посещение нашего театра. Меня тоже удивляло насколько мощным было воздействие светодинамических композиций на юных зрителей, и я сделал для себя вывод, что тут работают и континуальная природа всех инструментов ОТ, и тематика, которая меня волнует. Школьники потом привозили в театр множество стихов, маленьких рассказов и рисунков. Учителей удивляло то, что у детей это получалось спонтанно, а не под чьим-то нажимом.

Печальная участь постигла наш театр. Со временем «Советский фонд Рерихов» был переименован в «Международный Центр Рерихов» (МЦР) и вскоре его руководство стало избавляться от самых светлых и творческих людей, постепенно превращаясь в секту. Дошла очередь и до ОТ. В 2008 году с нами расправились с особой жестокостью. Всех сотрудников театра уволили, а сам театр опечатали вместе с аппаратурой, которую я создавал на протяжении 20 лет (1969-1989). Кроме того, вскоре после нашего увольнения театр сгорел вместе со всем уникальным инструментарием... Но мы не пали духом. Через некоторое время началось строительство настоящего Оптического театра по моим техническим заданиям в селе Владимирское (Нижегородская область), которое расположено рядом со святым для Руси озером Светлояр. Согласно легенде, под водами Светлояра до поры до времени покоится невидимый Град Китеж. Это — Место Силы. Первый раз я выступил с перевозимым ОТ в клубе села Владимирское летом 1993 года. Затем еще два раза выступал с перерывом в шесть лет. И наконец, мне предложили построить театр прямо там, от чего я отказаться не смог. В 2015 году состоялось открытие готового здания для театра. Еще в 2012 году были выделены большие средства для заказа полного комплекта континуального инструментария на заводе. Но я в это время очень сильно заболел, и врачи мне вынесли приговор, что больше недели не проживу. Информация дошла до руководства

области и предназначенные на светозвуковой инструментарий деньги направили на приобретение импортного видеооборудования для нового здания. Так как целевые деньги, выделенные на техническое оснащение этого здания, были на него и потрачены, то больше средств не выделяют. Именно поэтому сейчас я делаю весь набор особых инструментов своими руками и за свои средства. Но, невзирая ни на какие трудности, полный комплект инструментов для «симфонического оркестра для глаз» будет вскоре сделан, и мы сможем создавать и показывать зрителям и композиции музыкальной светоживописи, и оптические спектакли.

Недалеко от нового театра в купленном мною доме я создаю еще и *Музей истории СИНТЕЗА Света и Звукa*. В нем будет четыре комнаты-зала. В одном будет развернут Оптический театр с инструментарием, созданным мною в конце 1960-х — начале 1970-х. Он сохранился. Более того, находится в рабочем состоянии. Это и будет работающий музей Оптического театра. Во втором зале будет работающая система замечательного светохудожника XX века Юрия Алексеевича Правдюка и моя первая система. И то, и другое — это начало 1960-х. Третий зал будет посвящен развитию русской ветви кинетизма. В нем будут представлены оригинальные работы основателя коллектива «Движение» Льва Нуссберга, кинетические объекты и проекты (графика, темпера) нескольких членов коллектива и мои работы того периода, когда я работал в коллективе «Движение» (конец 1960-х), и созданные в более позднее время. Главное, что все три зала будут интерактивными, и зрители смогут сами поиграть на разных инструментах. В четвертом зале будут представлены уникальные материалы в области синтеза Музыки и Света в других странах мира (Европа и Америка). Всех, кого интересуют вопросы синтеза искусств, приглашаем к деловому сотрудничеству (zorinserg@bk.ru).

*Sergey Zorin
(Moscow)*

Musical Light Painting and Optical Theater — Reality of the New Time

The report will be devoted to new types of art of musical light painting and Optical theater, which the author has been engaged for 55 years. The author will talk about the construction of a special building for the Optical theater, as well as the creation of a Museum of the history of the synthesis of light and sound.