

Инженерное искусство в театре

Поток сознания и практические занятия

Владимир Гусев

Центр им. Мейерхольда
2016

Персоны

- Аристотель, Жолковский, Рансьер, де Бор, Леман (1999), Жижек, Леви-Стросс, Секацкий, Колмогоров, Тьюринг, Гедель, Кайл Макдональд, Ходжин, Робер Лепаж, Джон Сова, Рамон Ллалл (Ramon Llull, 1325), Свобода, Термен, Артемьев, Боб Уилсон, Жолдак, Кастеллуччи и многие другие

ПОНЯТИЯ

- Поэтика Аристотеля, тема->текст, текст->тема, графическое переписывание, кризис науки в начале 20-го века, колмогоровская сложность, визуальные языки, гипер-текст, эмблематы, выразительные средства, мимезис, переконфигурация чувственного, сингулярный мир, реальное время, открытый код, открытое «железо», художник-кодировщик, театр-пасынок искусств, моделирование вторичных языковых систем, дополненная реальность, фракталы, графическое переписывание Шекспира, общество спектакля, мышление дикаря, асинохронность человеческого сознания, ритуал, механические искусства, проекционное маппирование, семантическая инвариант, мультимедийная сценография реального времени

Факты

- Факты: Bad Mother/Biting Elbows (видео), медиа-лаборатории, ITP, Прокляты и Убиты, Маленькие трагедии Пушкина, ГогольРевизор, Револьвер, кинект, 3д-моделирование пространств в реальном времени (сценография), история проекции, театр дополненной реальности, Лепаж в Метрополитен-опере. Робот-опера. Техника (интерактивной) проекции (Аида, Прокляты и убиты, Пять вечеров, Маленькие трагедии, Револьвер, Иллюзии, Пьяные, На дне)..

Практика

- Isadora — визуальный язык для управления медиа в реальном времени
- Arduino (программа) – текстовый язык для управления микропроцессором
- Arduino (микропроцессорная плата) – дешевое устройство для программирования «железа»
- Различные датчики, камеры, источники сигнала
- Смартфоны

Владимир Гусев

- К.ф.м.н (Институт Физический химии РАН)
- Научный сотрудник (Йель)
- Исследователь (Принстон)
- Биоинформатик (Curagen)
- Ко-основатель биоинф. комп. (Graphlogic)
- Студио-инженер (Streambase, MIT startup)
- Инженер-разработчик (Conde Nast)
- Видеограф, продюсер, фрилансер, программист, гл. редактор (post.scriptum.ru)

Пафос курса

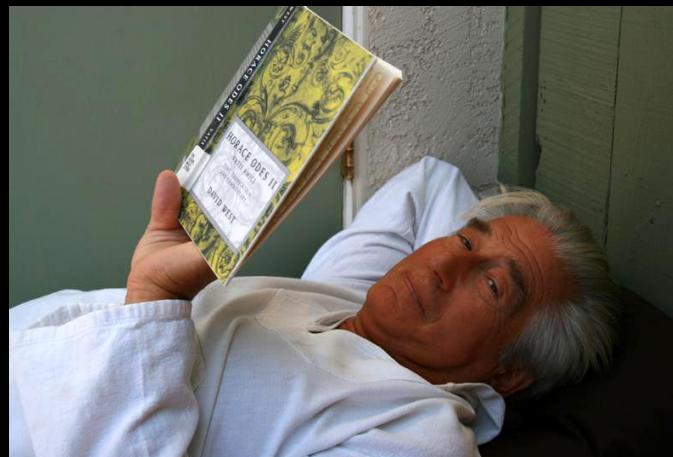
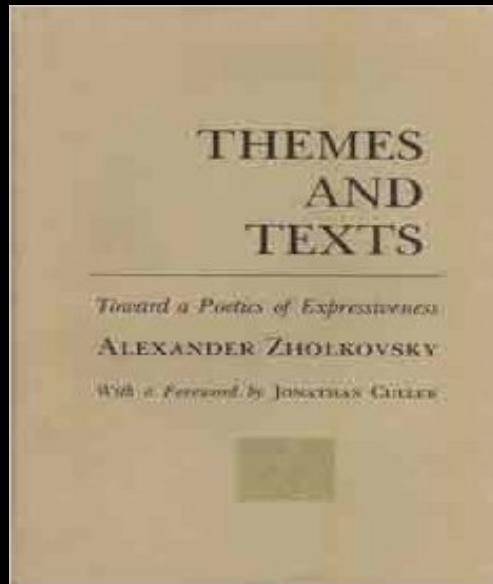
- Первый «инженер» в театре, Станиславский
- Заводчик, канительная фабрика, изобретатель (золотая медаль на Парижской выставке)
- Перенес инженерные методы в театр: сквозное действие, куски и задачи, сверхзадача, «система»
- Создал режиссерский театр, который определил драматический театр XX века
- XXI век: все медиа равны
- Медиа -- любой элемент спектакля, структурирующий форму
- Леман, Гусев ([#гравитацияэтопривычка](#) post.scriptum.ru)
- Медиа-режиссура определит театр XXI века

Выразительные средства

- Поэтика Аристотеля – первый говорит о механизме и средствах построения «текста»: мимезис (репрезентация изменения), катарсис (прояснение), перипетия (обращение), анахоресис (распознавание), хамартия (трагическая ошибка), мифос (сюжет), этос (характер), дианоз (тема), лексис (речь), мелодия, опсис (спектакль), субъекты

Выразительные средства (Тема-> текст)

- Жолковский и Щеглов

- Тема – исходный материал, цель, вызов
- Текст – результат
- Выразительные средства – способ преобразования темы в текст
- Порождающая поэтика (Эйзенштейна, Нижний 1958)

Порождающая поэтика

- компоненты порождаемого текста извлекаются из памяти - по заранее сформулированным требованиям, или функциям.
- одной из важнейших частей «поэтического автомата» должен быть соответствующим образом организованный «словарь действительности» и выразительные средства

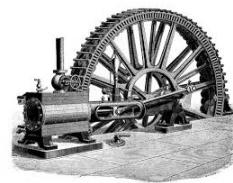
Выразительные средства

- (Режиссерское задание Эйзенштейна)
- Усиление
- Повторение
- Нарастание (усиленный повтор)
- Противопоставление (классов)
- Патетическое развитие (переход действия в противоположное)
- Развортывание (ситуации)
- Совмещение (втягивание в окружение)
- Внезапный поворот (совмещение противоположных нарастаний)

Поэтическая машина

ТЕМА

ПОЭТИКА

ТЕКСТ

Поэтическая машина

- Два мальчика. Нико Мюли. Метрополитен-опера
- <https://www.youtube.com/watch?v=2Bl38QWag5g>
- Операционная система: <http://youtu.be/NZo6QWTYuAw?t=22m6s>

Проекционный театр, о котором никто не помнит

- Соломон Никритин (1898-1965, ученик Кандинского)
- Новое искусство должно создавать методы (проекции)
- Описание метода – произведение искусства
- Наброски, идеи, концепции противопоставлялись законченным произведениям (реакционное искусство)

Четыре рояля

- Варпаховский (ученик Мейерхольда)
- Невозможно построить художественное произведение, исходя из выразительных средств только
- Решение в поисках проблемы

Текст -> тема

- Боб Вильсон объясняет Сонеты Шекспира
- <http://post.scriptum.ru/u/rbrsnsnts>
- «Греческий» подход: от причины к следствию
- «Дзен»-подход: от следствия к причине

- Движение может быть от темы к тексту и от текста к теме
- Постдраматический театр (отсутствие фабулы, иерархии выразительных средств)

Эстетика отсутствия

- Геббельс
- Депривация чувств
- Ганцфельд-камера
- Таррелл

Таррелл

James Turrell, Meeting, MoMA PS1

Галлюцинации

Ганцфельд-эксперимент (сенсорная депривация)

Безэховая камера

Через 45 минут человек «слышит» биение сердца и течение крови

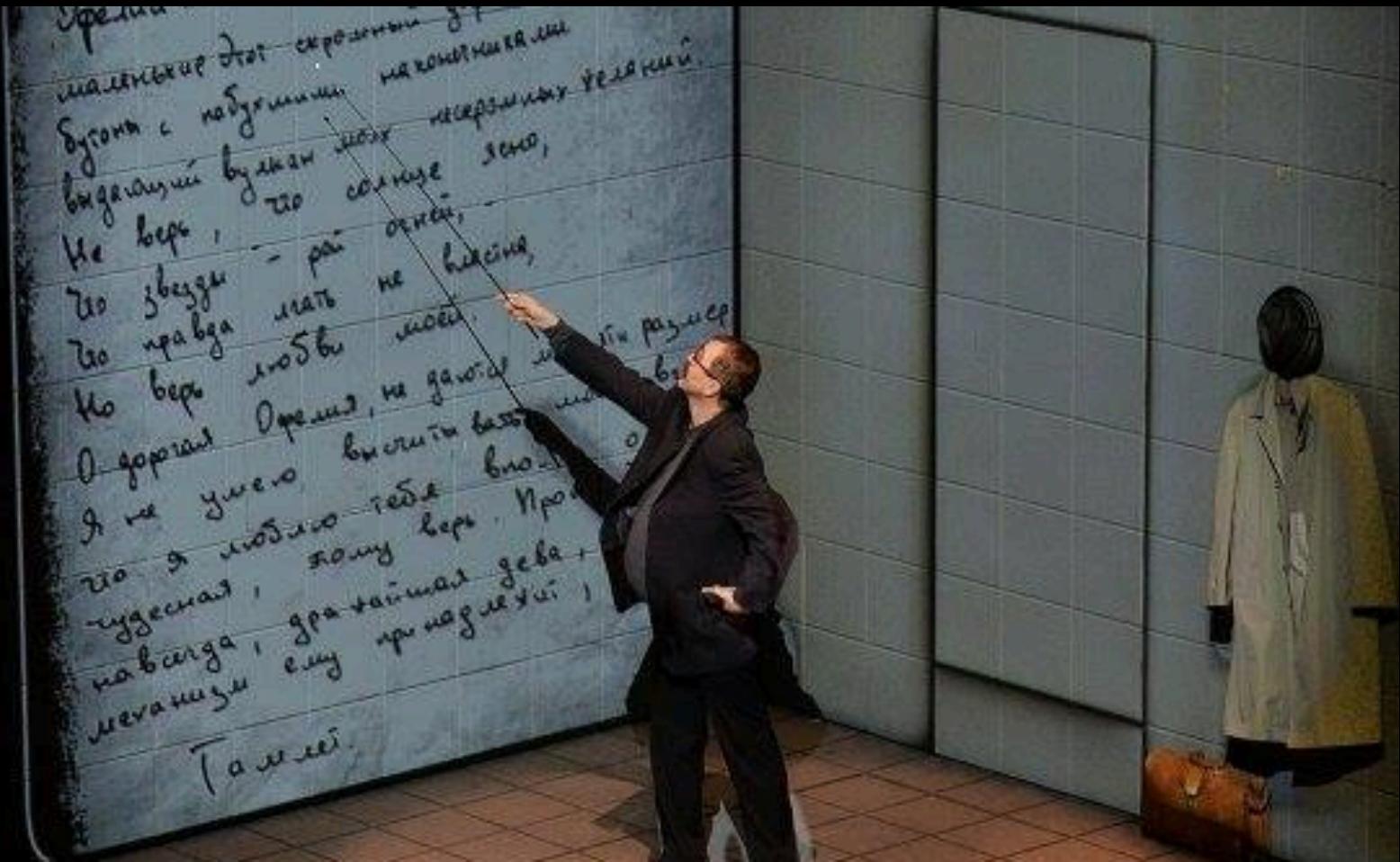
Пространство зрителя

- Хайнер Гебельс
- Видео и сценография не имеют никакого отношения к тексту
- Язык сам по себе не является больше формой искусства
- «Я подошел к дому, но не зашел в него»
- <http://www.youtube.com/watch?v=HXuiAEJrAkg>
- Таррелл в Гугенгейме: <http://www.youtube.com/watch?v=pHuV66wv7Sg>

Медиа-Послание-Медиа

- Медиум есть послание (Маршал Маклюэн)
- Потребительское восхищение новыми медиа
- Трансгрессия CNN (взрыв в Нью-Йорке)
- Конде Наст (тексты сочиняются под рекламу)
- Послание есть медиум (послание исчезает)

Гамлет – Коллаж. Лепаж забыл про тему?

Выразительные средства как тема

- Лепаж, кажется, забыл о трех составляющих использования технологии в театре (тема -> выразительные средства -> текст) и реализует систему "выразительные средства -> (вращающаяся коробка с проекцией плюс актер) -> текст. В результате переконфигурации чувственного не происходит: не происходит открытия известного неизвестного, неизвестного известного, неизвестного неизвестного, т.е. ничего нового о Гамлете мы не узнаем. Возможно Лепаж думает, что ничего нового о Гамлете сообщить невозможно и поэтому посвятил спектакль и Евгения Миронова ловкому «обслуживанию коробки». Технически решение похоже на проект Box, в котором использовалась такая же жесткая связь между положением механического манипулятора и положением виртуальной камеры, через которую изображение «собиралось» в реальном времени прежде чем быть отосланным в проектор.
- В другом контексте, например, в художественном музее, эта интерактивная инсталляция могла бы быть уместной: в музее выразительные средства сами могут выступать темой.

Complicite «The Encounter»

Simon McBurney

- Трехмерный звук в реальном времени
- Восхищение медиа
- Послание исчезает в медиа
- [https://www.youtube.com/watch?
v=vKWv001zJ_Y](https://www.youtube.com/watch?v=vKWv001zJ_Y)

Castellucci, Julius Caesar

- Актер ограничен в своих возможностях (нет голосовых связок)
- Его способности усилены многократно медиа (простая проекция, мощный звук)

Кастеллуччи: В театре слишком много слов

- Довести структуру театра, не его содержание, до экстремальных последствий...
- Самый интересный, самый радикальный театр лишен содержания. Это форма сама по себе.
- Это чистая энергия. Это то, чему учит Арто в некотором смысле.
- <https://vimeo.com/105256733>

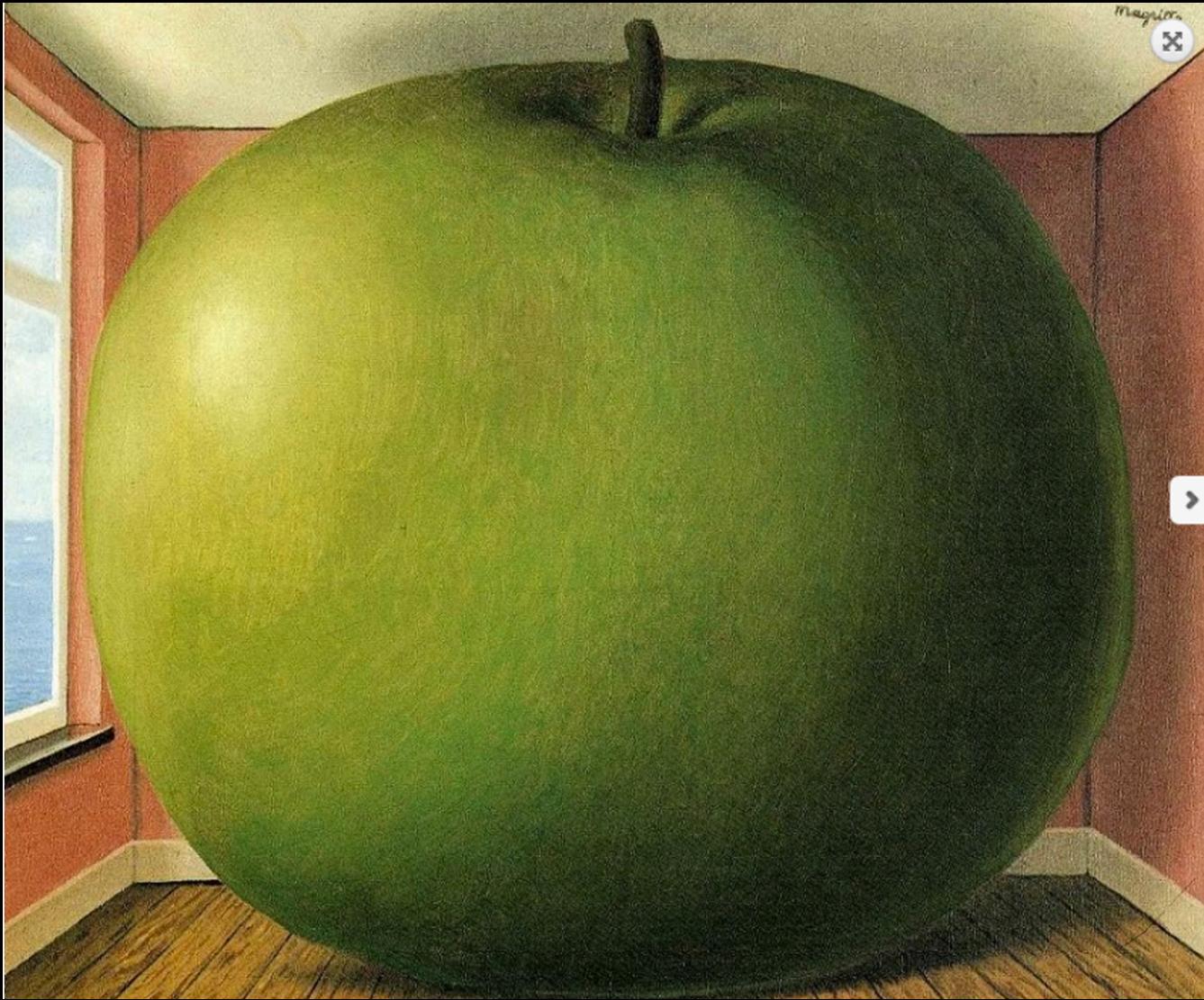
Политика эстетики (Рансьер)

- Распределение чувственного
- Тезисы о Фейербахе, Маркс: «Мы пытались изменить мир разными способами, теперь мы должны объяснить его» -- объяснить мир, чтобы его изменить
- Пошатнуть привилегированную позицию, узурпированную философией в ее попытках говорить за других, будь это пролетариат, бедные, или кто-либо другой, чья судьба - не думать
- http://books.google.ru/books?id=hzdyW_an6gUC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

4 типа знания (Рамсфелд/Жижек)

- [https://www.youtube.com/watch?
v=GiPe1OiKQuk](https://www.youtube.com/watch?v=GiPe1OiKQuk)
- Known knowns; there are things we know that we know.
- There are known unknowns; that is to say, there are things that we now know we don't know.
- But there are also unknown unknowns – there are things we do not know we don't know.
- Unknown knowns (пчелы, Жижек)

Яблоко Рене Магритта

Яблоко Рене Магритта

- «Те из моих картин, которые изображают весьма привычные объекты, яблоко, например, задают вопросы. Мы теряем понимание, когда смотрим на яблоко, так как проявляется его таинственное качество. Недавно я изобразил яблоко перед лицом человека, которое частично скрыто. Таким образом, здесь мы имеем кажущееся видимое, яблоко, скрывающее спрятанное видимое, лицо человека. Этот процесс повторяется бесконечно. Одна вещь скрывает другую, а мы всегда хотим видеть то, что скрыто тем, что мы видим. Этот интерес приобретает форму достаточно сильного чувства, что-то вроде соревнования между спрятанными видимым и кажущимся видимым»

Распределение чувственного: политика

- *Полис* определяется как организационная система координат, которая устанавливает распределение чувственного или закон, который разделяет общество в группы, социальные позиции и функции. Закон явно разделяет...предполагает априорное эстетическое разделение между видимым и невидимым, озвученным и не, произносимым и непроизносимым.
- *Политика* тогда есть ... прерывание распределения чувственного через дополнение его теми, кто не принимает участия в осязаемых координатах сообщества, таким образом, модифицируя само эстетико-политическое поле возможностей.

Политика

- Напротив, единственно возможный субъект политики - это народ или демос... те, кто не имеют имени, кто остаются невидимыми и неслышимыми только и могут проникнуть порядок полиса путем субъективизации, которая изменяет эстетические координаты сообщества, воплощая универсальное предположение политики: мы все равны
- Демократическая эмансипация есть случайный процесс распределения системы чувственных координат, *не* будучи какой-либо гарантией абсолютного уничтожения общественного неравенства, заложенного в порядок полиса

Распределение чувственного: «Черное зеркало»

- Ситуация разделения чувственного – это такое состояние общества, при которым один класс (правящий) не слышит и не видит другого (угнетенного) и поэтому не признает его право на равенство. Демократия невозможна в ситуации, когда за одной частью народа не признается право «политического животного»: их голоса не слышны, они незримы – следовательно, не равны. Неравенство как результат разделения чувственного может быть преодолено лишь через обретение общей категории чувственного. Сбой, разрыв между идентичностями, представление определенного чувственного опыта общим для всех – путь к видимости угнетенных и осознанию самого процесса угнетения. Такой сбой осуществляется благодаря выходу за пределы репрессивной идентификационной модели.
- <http://openleft.ru/?p=8828>

Переконфигурация «объект/субъект»

- Гамлет (переходит из состояния объекта в состояние субъекта)
- Вишневый сад (два движения: субъект->объект – Раневская, объект -> субъект Лопахин)

Переконфигурация чувственного в обществе

- Украинский кризис
- Майдан: бесправный народ стал субъектом
- Титушки, депрессивный Донбасс, колорады, ватники, укропы, бандеровцы
- Мобилизация ополчения (90 % местного населения ?)
- Венедиктов про распределение чувственного : <http://www.youtube.com/watch?v=sNU6-UM9-OE>

Три режима искусства

- Эстетический – на уровне материала, техники, инструмента (русский авангард 20 века)
- Политический (исполнение внешнего заказа)
- Коммерческий (исполнение внешнего заказа)

Эстетический режим искусства

- Этот режим ломает систему, в которой *достоинство* предмета диктует *достоинство* метода репрезентации (а как с рекламой новых товаров?)
- Революция в литературе (19 век)
- Бальзак – эпоха раскрыта через одежду, жесты обычного человека
- Гюго: канализация раскрыла цивилизацию
- Флобер: дочь фермера и дочь банкира – равная сила стиля (Мадам Бовари)

Механические искусства

- Фотография (Бенжамин) – перестала быть имитацией живописи, стала искусством, когда Д. Хилл (19–й век) запечатлел анонимных жен рыбаков в Эдинбурге
[http://www.edinphoto.org.uk/pp_d/
pp_hill_calotypes_newhaven_fishwives.htm](http://www.edinphoto.org.uk/pp_d/pp_hill_calotypes_newhaven_fishwives.htm)

Instagram

- Фильтры, ранее доступные только продвинутым пользователям фотошопа,
- Теперь исполняются по нажатию кнопки (новая техника)
- Автор помещает себя в новую географию или обстоятельства («Тоскана», хипстерские кафе)
- Автор вводит себя в область нового «чувственного»

Selfie – «предельная» переконфигурация

Необходимые условия нового языка

- Новая техника
- Переконфигурация чувственного

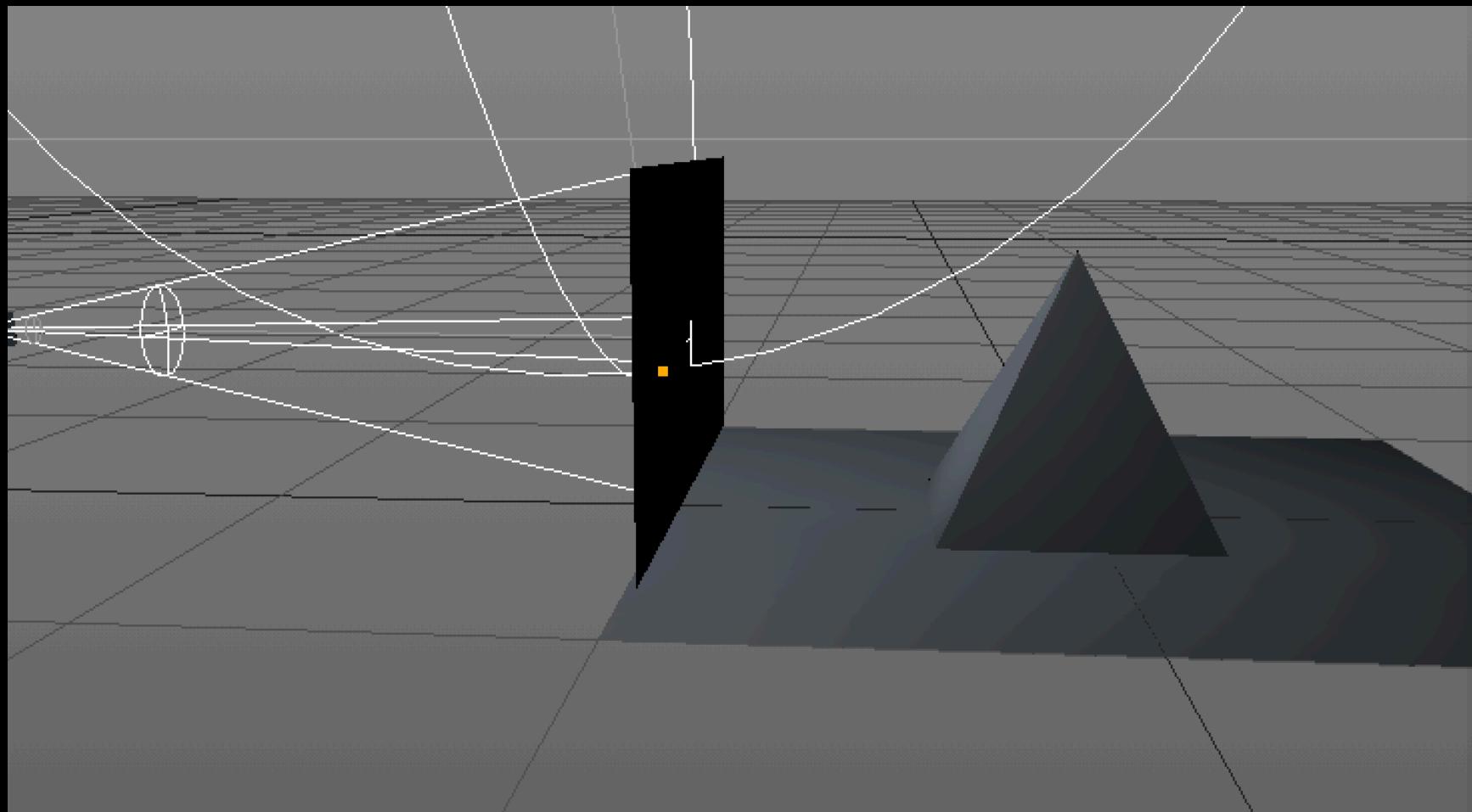
Необходимые условия нового языка

- Коммерческие и политические режимы в основном заимствуют технику у эстетических
- Итальянский футуризм/фашизм <http://exhibitions.guggenheim.org/futurism/>

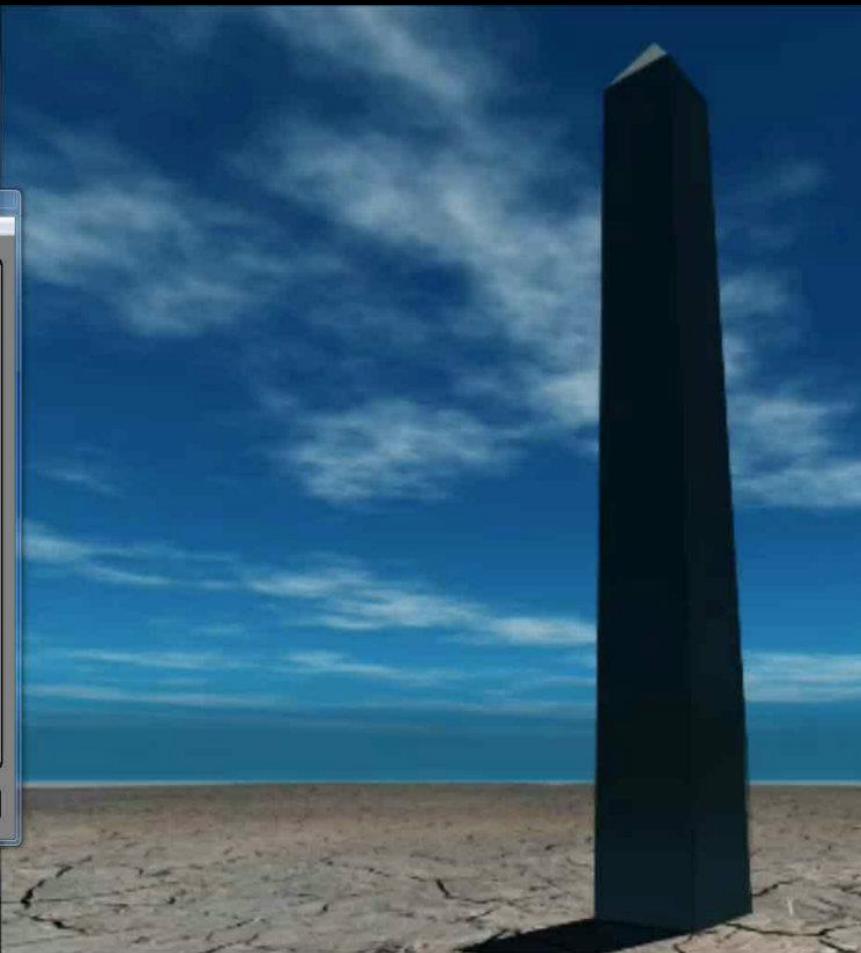
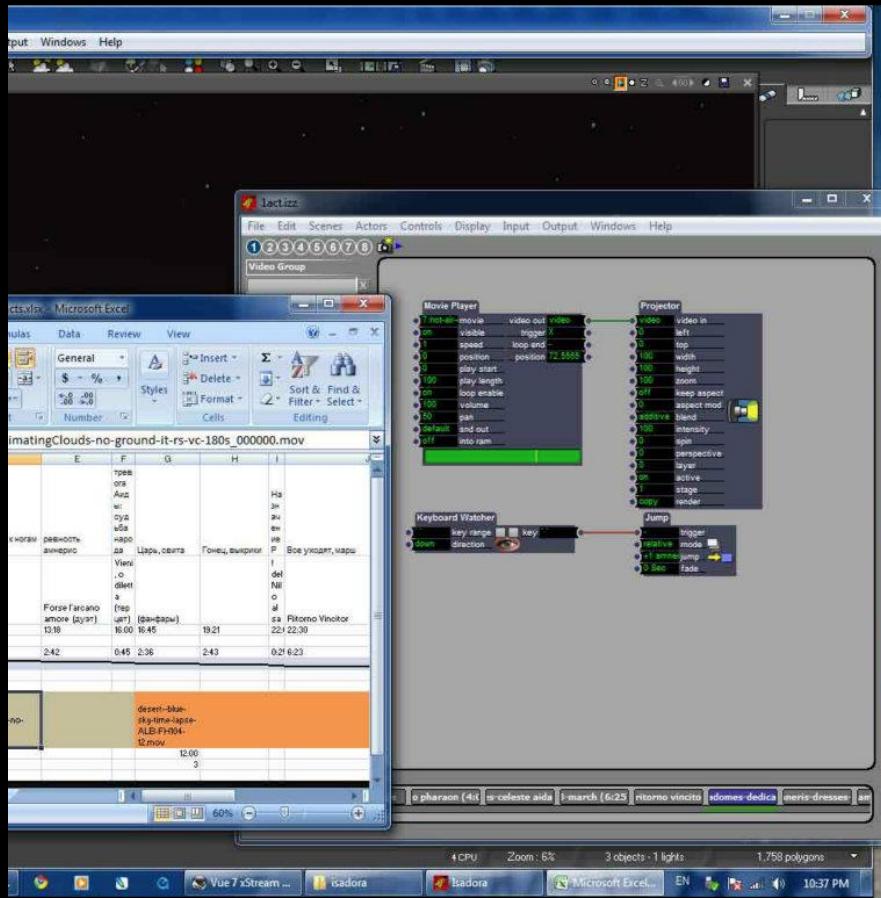
Коммерческое заимствование

- Bad mother <http://vimeo.com/62092214>
- (Russia is the coolest country! —
переконфигурация чувственного, новая
техника GoPro)
- Найк представляет Play Russian:
- <https://www.youtube.com/watch?v=RzRm9--UmPw>

Аида 2009

Аида (2009)

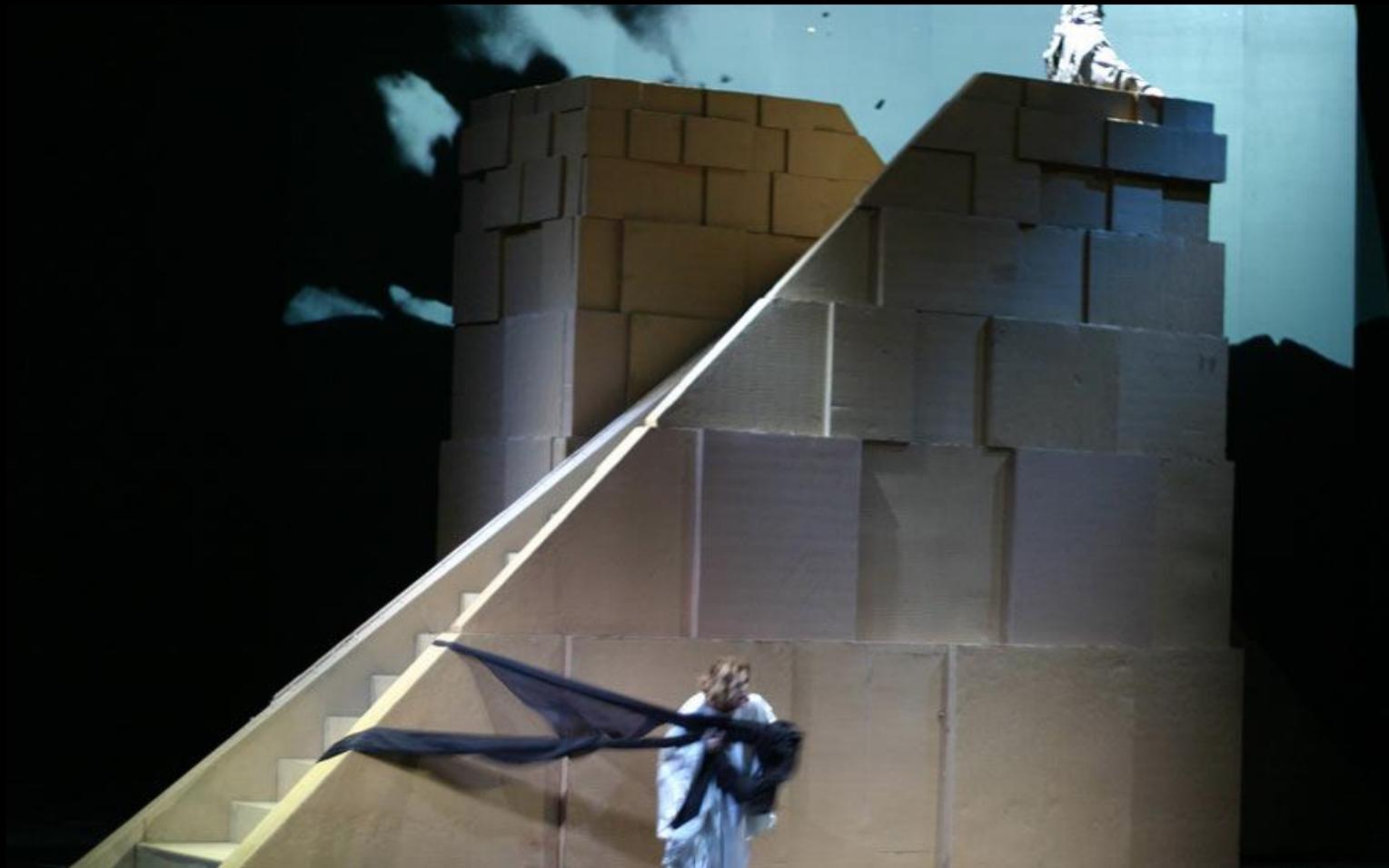
Аида 2009

АИДА 2009

АИДА 2009

Аида 2009

Аида 2009

Аида 2009

Аида 2009

- Большая игра в любовь (Нина Кирали
<http://post.scriptum.ru/article/victor-ryzhakov-aida-budapest>)
- <http://vimeo.com/6619618>

Isadora

- Установка на Windows и OS X
- Элементарные упражнения
- Видео-проигрыватель, камера, проектор, эффекты, маппирование

Факультатив

- Mark Coniglio Isadora Software Tutorials
- [http://www.youtube.com/playlist?
list=PLA60A8E2983226808](http://www.youtube.com/playlist?list=PLA60A8E2983226808)