

Инженерное искусство в театре

Поток сознания и практические занятия

Владимир Гусев

Магистратура Школы-студии МХАТ

ЦИМ 2020

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, асинхронность человеческого сознания, ритуал, механические искусства, проекционное маппирование, семантическая инварианта, мультимедийная сценография реального времени, уликовая парадигма, супершпионы

Факты

- Факты: Bad Mother/Biting Elbows (видео), медиа-лаборатории, ITR, 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)
- Со-основатель биоинф. комп. (Graphlogic)
- Студиио-инженер (Streambase, MIT startup)
- Инженер-разработчик (Conde Nast)
- Teamlead (Genotek)
- Видеограф, продюсер, фриленсер, программист, гл. редактор (post.scriptum.ru)
- Начинающий драматург («Два Антона»)

Пафос курса (теория и практика)

- 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

Зачем нам теория

- Традиционное искусство (до 19 века): ученик воспроизводил традицию мастера
- Модернистское искусство (с 20 века): ученик противопоставляет себя мастеру

Зачем нам теория

- Никритин о модернистском переломе: и философско-абстрактных художественных теорий.
- Никритин, как и многие, был охвачен вопросом о дальнейшем предназначении искусства. В 1918 году он пишет: «Пути современной живописи многочисленны, спутаны и растеряны, как душа современного человека, не на чем остановиться, нет веры в себя, в людей. Идеалы разбиваются жизнью один за другим - почва ускользает из под ног - у художников то же. Я уже слышал от нескольких из них (А. Экстер и др) что они остановились - пришли к тупику. Эти живописцы осознают это и уходят от своего ремесла к другим, надеясь там найти формы, что дали бы им некие для них подлинно живописные эмоции. <...> Некоторые из них смотрят в прошлое, некоторые не смотрят совсем. А иные стараются не смотреть. Это произошло исторически последовательно»

Зачем нам теория

- Кант: искусство не есть предмет истины, а вкуса, может обсуждаться любым человеком. Никто не есть специалист — все дилетанты в искусстве
- Джозеф Бойс: «каждый человек -- художник»
- Борис Гройс: Депрофессионализация искусства является профессиональным процессом

Зачем нам практика

- Горизонтальный театр
- Художник как создатель своих собственных инструментов
- Методология во всех аспектах формы спектакля (против решений «с полки»)

Выразительные средства

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

3 вопроса

Бениамин Коц

- 1. “Проза”, Раннев, Электротheater, голограмма, интерактивная проекция, зеркала. Чересчур информационно-сложный спектакль
- 2. Извлечь mp3 из mp4, мак

Евгения Саргина

- 1. Интертеймент. Иранская конференция. Деконструкция Персонажа при помощи видео. Несовершенство видео работает на реалистичность в кино (Screenlife). В театре несовершенство работает нереальность, ощущение дополнительного закрытого пространства. Кляты, Король Лир
- 2. Монтировать в final cut, мак

Евгений Маленчев

- 1. Кастеллуччи, Орфей и Эвридика. Пустая сцена, передатчик, видео реального времени, реальная больная в коме в больнице слушает исполняемую оперу. Зритель ощущает другой нереальный мир, как реальный.
- 2. Вегас, вин/мак

Родион Барышев

- 1. Лепаж. Гамлет-Коллаж. Один актер играет все роли: двойственная природа, сложность, сумасшествие Гамлета. Эстетически приятно. Март 7, 8, 9
- 2. Final cut, мак