

Лекция 2

Инженерное искусство в театре

Поток сознания и практические занятия

Владимир Гусев

Магистратура Школы-студии МХАТ

ЦИМ 2020

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 <http://post.scriptum.ru/article/zholdak-dreams-bolshoi-drama-theatre-2016>)
- Медиа-режиссура определит театр XXI века

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 теория

- Никритин: проекционный театр
- Никритин, как и многие, был охвачен вопросом о дальнейшем предназначении искусства: «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» (1918)

Зачем нам теория

- Традиционное искусство (до 19 века): ученик воспроизводит традицию мастера
- Модернистское искусство (с 20 века): ученик противопоставляет себя мастеру
- Гройс: «В прежние времена заниматься искусством означало делать то, что делали предыдущие поколения художников, пусть даже формы художественной практики постоянно менялись. В новую эпоху заниматься искусством означало протестовать против всего, что делали предыдущие поколения. В обоих случаях было более или менее ясно, что представляет собой традиция и, соответственно, какую форму может принимать протест против нее. Сегодня мы имеем тысячи традиций, циркулирующих по всему миру, и тысячи различных форм протеста против них. Таким образом, тому, кто в наши дни хочет стать художником и создавать искусство, далеко не очевидно, что такое искусство и что он должен делать. Ему необходима теория, которая объяснит, что такое искусство. И такая теория дает художнику возможность для универсализации, глобализации своего искусства. Теория освобождает художника от его культурной идентичности — от опасности, что его произведения будут поняты как местный курьез. Она открывает перед искусством перспективу универсальности. Вот главная причина успеха теории в нашем глобализованном мире. В этом смысле теория предшествует художественной практике, а не следует за ней»

Зачем нам практика

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

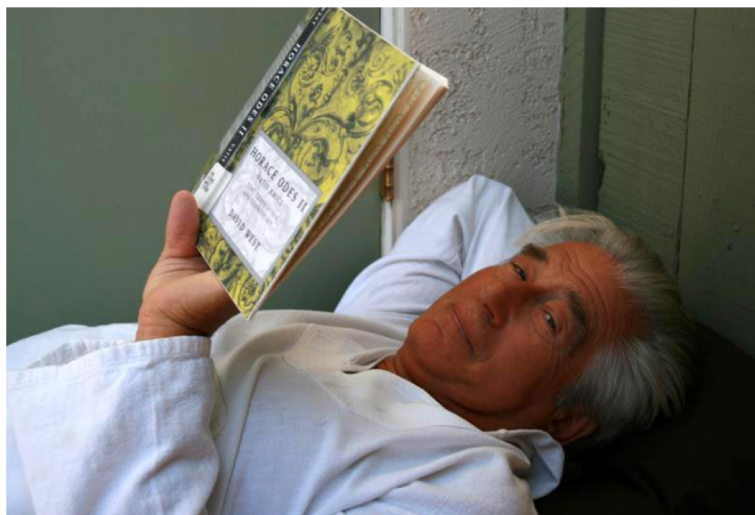
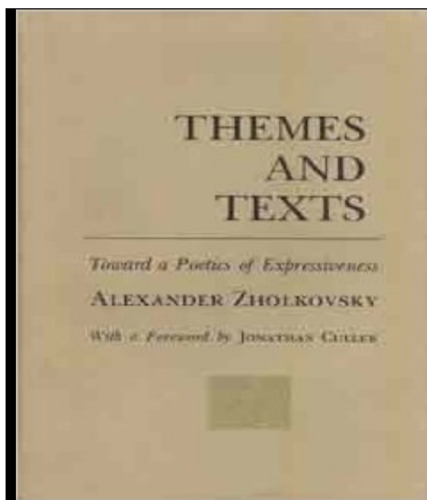
Выразительные средства

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

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)

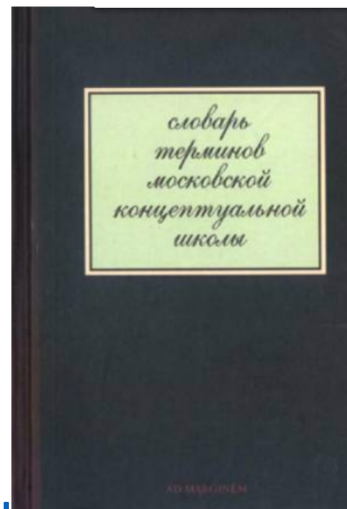
Порождающая поэтика

- 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 (Жолковский)

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

Выразительные средства (московская концептуальная школа)

- <http://yanko.lib.ru/books/dictionary/m-k-sh/slovar-m-k-sh.htm>
- Например, порноангелизм, порнологическая воронка (оргаистическое состояние речи)

Поэтическая машина

Поэтическая машина

- Два мальчика. Нико Мюли. Метрополитен- опера
- <https://www.youtube.com/watch?v=2Bl38QWag5g>
- Операционная система: <https://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
<https://youtu.be/73FBLzulOj4>
- «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)

Практическое занятие: введение в Isadora

- Базовые операции
- Picture player
- Video player
- Video in watcher
- Syphon receiver
- Iphone screencapture → AirServer → Isadora