

Инженерный театр

Теория и практические занятия

Владимир Гусев

Школа-студии МХАТ

Магистратура, Сценографы 3 курс

2025

Персоны

- Аристотель, Кант, Жолковский, Рансьер, Ги Дебор, Леман (1999), Жижек, Леви-Стросс, Карло Гинзбург, Секацкий, Колмогоров, Тьюринг, Гегель, Гедель, Робер Лепаж, Джон Сова, Рамон Ллалл (Ramon Llull, 1325), Свобода, Термен, Артемьев, Боб Уилсон, Жолдак, Кастеллуччи, Маршалл Маклюэн 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, холодные и горячие медиа

Факты

- медиа-лаборатории, MIT Media lab, ITP (interactive telecommunications, NYU)
- кинект, структурный свет, фотограмметрия,
- история проекции, театр дополненной реальности
- Техника (интерактивной) проекции
- Аида, Прокляты и убиты, Пять вечеров, Маленькие трагедии, Револьвер, Иллюзии, Пьяные, На дне, Иранская конференция..

Практика

- Isadora — creativity server, multimedia server, 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
- Театр дополненной реальности (Augmented Theatre App)
- Virtual production (Unreal Engine)
- IoT theatre (RedNode, Bluetooth Beacons, IoT IOS App)
- Нейронные сети реального времени – игра в Кальмара и т.п.

Владимир Гусев

- К.ф.м.н (Институт Физической химии РАН)
- Научный сотрудник (Йель)
- Исследователь (Принстон)
- Биоинформатик (Curagen)
- Со-основатель биоинформатической компании (GraphLogic)
- Студии-инженер (Streambase, MIT startup)
- Инженер-разработчик (Conde Nast)
- Teamlead (Genotek)
- Разработчик открытого кода (<https://github.com/eighteight>)
- Видеограф, продюсер, фриленсер, программист
- Гл. редактор (post.scriptum.ru – театр в пространстве и времени, 2009-2018),
 - архив vladimirgusev.substack.com

Опрос Студентов

1. С чего начался ваш театр?
2. Театр, который вы любите?
3. Как вы понимаете термин «Инженерный театр»?
4. Операционная система, компьютерные умения

Опрос Студентов

Настя Мороз

- Картонная коробка в детстве от кассеты Мама Коза
- Тотальная инсталляция, Ксения Перетрухина «Сказка, которой не было».
- Синтез разных направлений, Театр «Ахе»
- Виндовс. Миджорни, Movavi, blender, Автокад, программы для создания контента для Oculus

Александра Кававаева

- Рождественский вертеп, цирк дю Солей
- МДТ, Додин
- Синтез разных направлений, Театр «Ахе»
- Мак, After, Photoshop, Premier, Blender, Audition, АвтоКад, Индезайн, Миджорни

Настя Бурнашова

- Детская попытка что-то создать, театральная студия, Островский, Мастер в живописи.
- Условный театр, сценография -- отдельный персонаж, Вильсон, Сонеты Шекспира, 66 Сонет.
- Лаборатория изучения новых направлений театра
- Windows, sketchup, blender, Автокад, Афтер, Мовави, Айсидора, Миджорни, Kling.ai

Опрос Студентов

Катя Калюжная

- Не любила в детстве театр, первый, который понравился, «Кролик Эдвард» МХТ, «Сын» Бутусова РАМТ
- Условный театр, театр Художника, Крымов, Мнушкин «Часовые на плотине» (Японский театр марионеток + Западный театр)
- Синтез разных направлений, Театр Йозефа Свободы
- Windows, Мак, Photoshop, InDesign, Illustrator, AutoCAD, Sketchup, Imovie, Midjourney, ComfyUI

Ульяна Архипова

- Стихотворение в детском саду, хореография в школьной студии
- Пластический театр, хореография, перформанс, Александр Экман, Марк Осморау, Даян Ахмедгалиев, Кастеллучи «Страсти по Матфею», Крымов
- Поиски в механике
- Windows, photoshop, illustrator, sketchup, Pascal (не помню), Cinema4D, Blender, Premier, AutoCAD

Алина Махнева

- Дошкольная Режиссура во дворе, «Паутинки» -- инженерный театр на дереве
- Театр художника, непосредственная работа с темой, Й. Свобода, Вильсон, Кастеллуччи, Бутусов (Бег)
- Междисциплинарная лаборатория
- Виндовс, Адоб, Cinema 4d, Sketchup, AutoCAD, Midjourney, Pascal (калькулятор)

Опрос Студентов

Дмитрий Тарасов

- 6 лет, любительский театр до 9 класса: Чиполлино, Кай, Малыш (детские произведения, Колледж Культуры, режиссер, Режиссер, СПб университет культуры и искусств СПб ГУКИ, Преподавание в колледже (Архангельск), практика в БДТ
- Жолдак-театр, «По ту сторону занавеса», Томас Остермайер (12 ночь), Земля (Диденко, Новая Сцена Ал), Please Continue (Ян Ван Дайк), Риччи и Форте (100% фуриосо), «Точка доступа», специальная постмодернистская работа с текстом, Джульетта (БДТ)
- КОНСТРУКЦИЯ, АХЕ, Антон Адосинский
- MacOS, iMOVIE, QBASE, Frutty Loops, ChatGPT

Алена Змитер

- Ботлейка (вертеп), двухэтажный домик сделала сама из коробок польского шоколада (начальная школа)
- Някрошюс, Бутусов, Серебренников, Остермайер (Враг Народа), театр-коллаж, деконструкция мифа: Корняг + Нерсисян
- Механизм как целое, большее каждой части
- MacOS (2011), inshot, capcut, premier, procreate

Саша Никитина

- Игры в машинки с братом, жд, гимназия при русском музее, школьный театр, звукорежиссер, помреж (ТЮТ), дети – все цеха
- **Андерграунд:** Невидимый театр, Павлович, Крестьянкин, Лукевич, Боб Вильсон, Някрошюс, Туминас, Бутусов, Модерн Данс, Акрам Хан
- Бумерит (влияние ВР на людей), технология -- равноправный создатель и участник
- Mac Air, Logic Pro, iMovie, CapCut

Опрос Студентов

Алесья Некрасова

- Старый баян у прабабушки с потерей памяти, другие имена, разыгрывали для бабушки, 4 года
- Театр художника, АХЕ, Крымов, Боб Вильсон, мета-кринж театр (Федоров, Золотовицкий), Кэмп
- Конструкция, система
- MacOS, Logic Pro, CapCut

Аркадий Шекула

- Слайдопроектор мамы, Доктор Айболит, порезанная на слайды фильма
- Театр второго закона термодинамики, Кристиан Люпа «Фабрика 2», строгая структура, переходящая в хаос, Някрошюс «Гамлет»
- Роботы дерутся за детали, чтобы восстать против человечества, Система, организация хаоса.
- Windows, Miro для структуризации сюжета, мизансцена от третьего лица