

Инженерный театр

Теория и практические занятия

Владимир Гусев

Магистратура Школы-студии МХАТ

Астана, 2025

Лекция 2

Повторение лекции 1

Традиционное искусство: Художник воспроизводит традицию

Модерн, 20 век: Художник разрушает традицию

Новое время: тысячи традиций, и тысячи различных форм протеста против них

Поэтому: Теория предшествует художественной практике, а не следует за ней (Грайс)

Художник: создатель своих инструментов

Медиа-режиссер, постдраматический театр: равноправность медиа

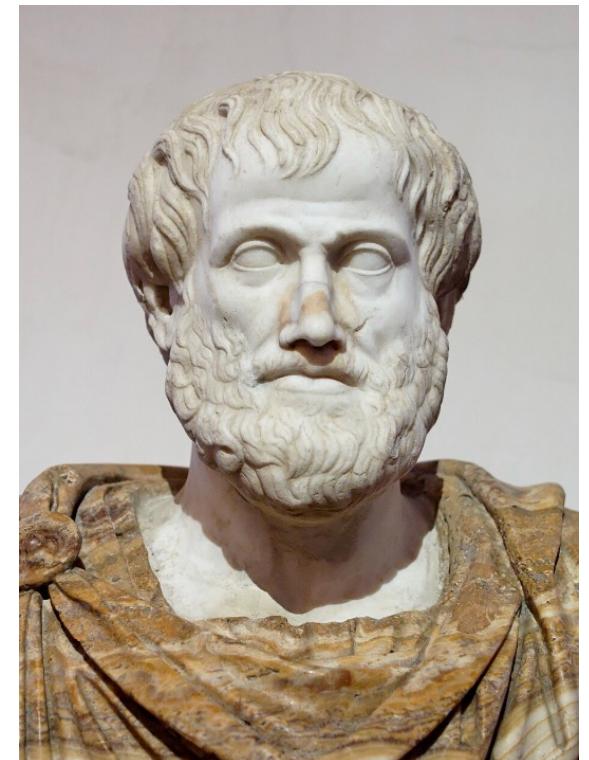
Эйзенштейн: кино-проекция в театре, **равноправность** различных медиа

Выразительные средства

Аристотель Стагирит (384—322 до нашей эры)

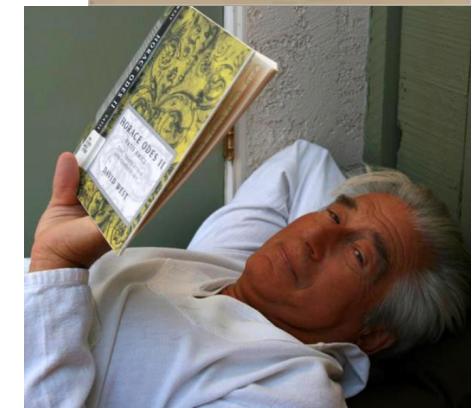
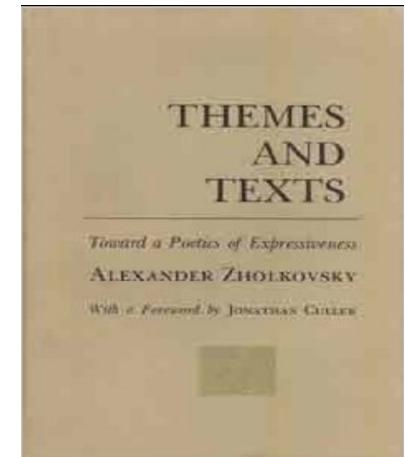
«Поэтика» Аристотеля впервые говорит о средствах построения «текста»:

- мимезис (репрезентация изменения)
- катарсис (прояснение, узнавание)
- перипетия (внезапное превращение действия в его противоположность)
- анагноризис (распознавание, тайное становится явным)
- хамартия (трагическая ошибка, изъян героя)
- катастрофа (испровержение, смерть героя)
- мифос (правдоподобный сюжет, основа для мимезиса)
- ethos (нравственность действий героя, характер, канал чувственного подключения зрителя)
- дианойя (тема, идея произведения, глубина и сложность мысли автора)
- лексис (речь, слог, выразительность и ясность речи героев)
- мелос (мелодия, песня, поэзия)
- опсис (спектакль, зрелищность, визуальная составляющая спектакля)
- субъекты (персонажи, различимые характеристики)

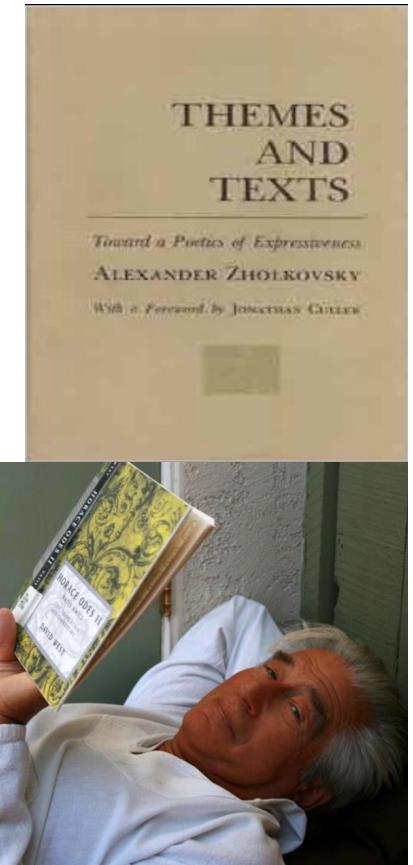
Выразительные средства (Тема-> текст)

- Жолковский и Щеглов, 1996, статьи за 30 лет
- Тема – исходный материал, цель, вызов, выраженный одним предложением
- Текст – результат перехода от Темы
- Выразительные средства – способ преобразования темы в текст
- «Структурная поэтика – Порождающая поэтика», 1967 (на основе записи репетиций Эйзенштейна, Нижний 1958)
- Поэтика и кибернетика, «математика» текста, «неискренность»
- Морфология сказки, Пропп; «31 функция» в русской сказке
- «Евгений Онегин» как результат вероятностного подхода. В библиотеке Пушкина имеется «Теория вероятности» Лапласа
- «Симфониетта» в редакции 1914 года не очень удовлетворяла меня, поэтому я всю ее развинтил и вновь собрал... Прокофьев 1914

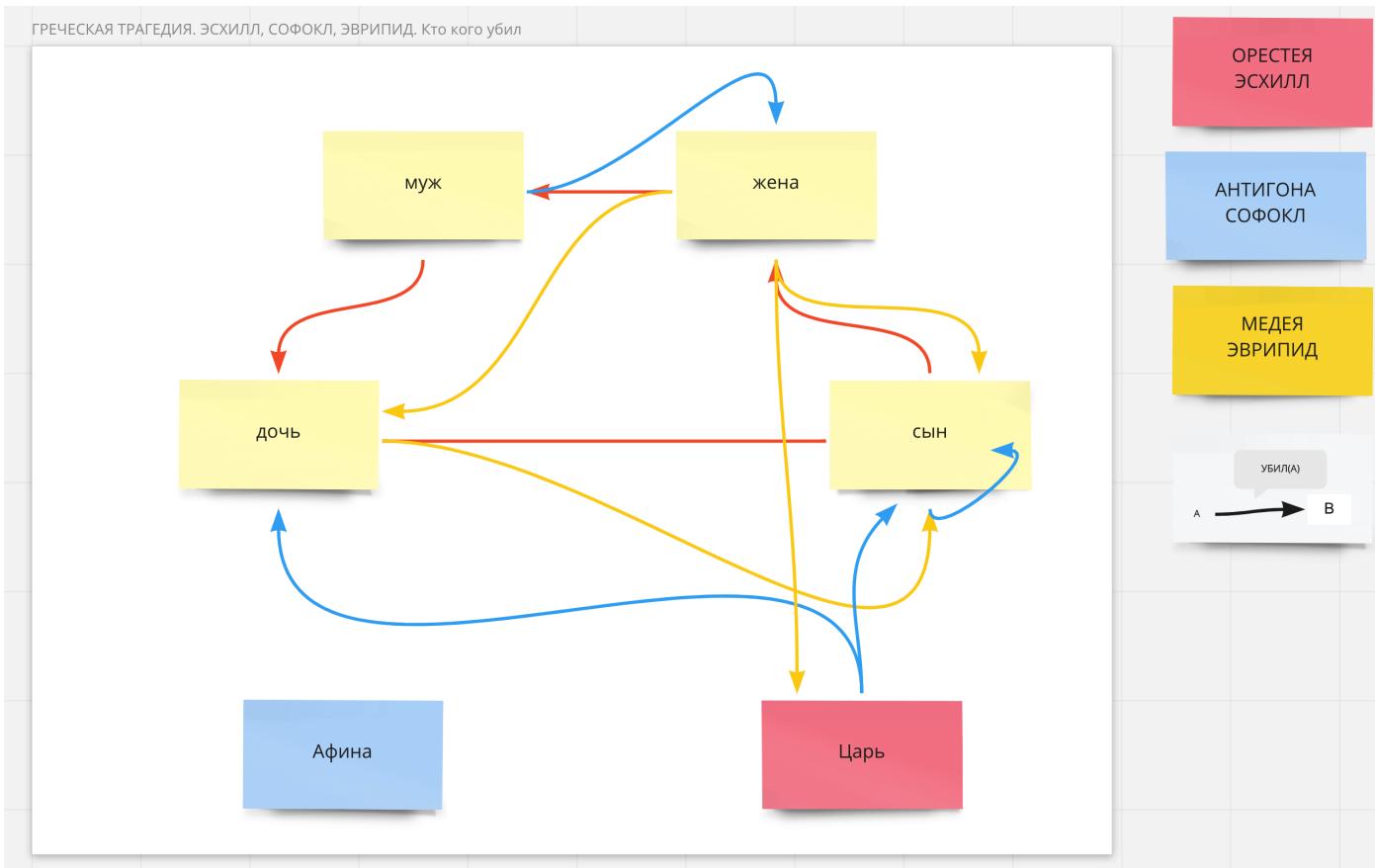

Выразительные средства (Тема-> текст)

- Московско-Тартуская школа (1960-1980)
- Летние школы по вторичным моделирующим системам:
 - Первичная моделирующая система – естественный язык, моделирующий действительность
 - Вторичная моделирующая система – занимается более высокими структурами естественного языка (искусство, мифология, религия)
- «Труды по знаковым системам» с 1964
- Совмещение математики и лингвистики

Провинциальное и космополитичное. Греки

Порождающая поэтика

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

Выразительные средства (Жолковский/Щеглов)

- (На уроках режиссуры Эйзенштейна, Нижний 1958)
- 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>
- Порноангелизм
 - беззащитность первично урбанизованных коллективных тел перед лицом практик развитой культуры, Бертолуччи, «Последнее танго в Париже»
- Органический переход, воронка
 - невидимая граница в тексте, после которой отбрасываются нормы легальной речи. Сорокин, «Настя», «Обелиск»
 - Богомолов «Дачники на Бали»

Поэтическая машина

ТЕМА

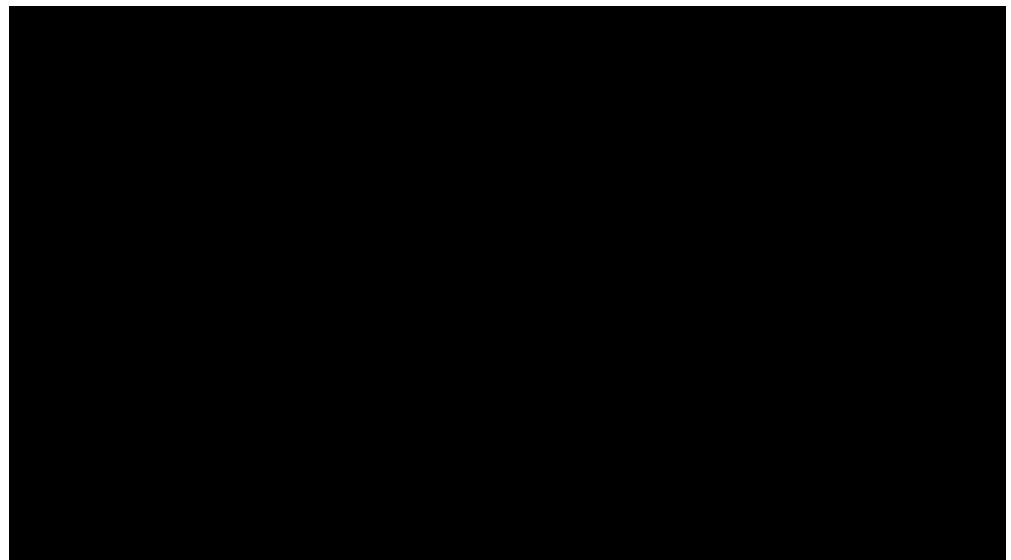
ПОЭТИКА

ТЕКСТ

Поэтическая машина

- «Два мальчика». Буквальное воплощение поэтической машины. Нико Мюли. Метрополитен-опера, 2013
- <https://www.youtube.com/watch?v=5Z8u5dpnGXM>
- Операционная система для оперы в «Двух Мальчиках»: бшт 8м башен для проекции, движущихся по 50 точками на сцене, «система подачи хора и танцовщиков», поверхности для проекции, онлайн переписки, абстрактных образов, комната мальчика, гараж, комната допросов и т.д.
- <https://youtu.be/NZo6QWTYuAw?si=aJD2N9WzgaANIybW&t=1267>

Четыре рояля

- Варпаховский (ученик Мейерхольда) НИЛ
- Невозможно построить художественное произведение, исходя из выразительных средств только (т.е. без темы)
- 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)