

Инженерный театр

Теория и практические занятия

Владимир Гусев

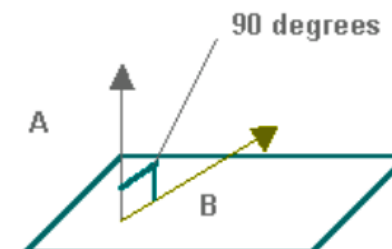
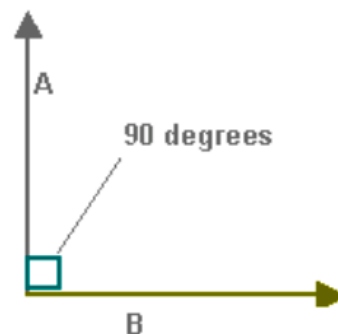
Магистратура и сценография Школы-студии МХАТ

Москва, 2025

Лекция 4

Синхронное разделение элементов: Театр Геббельса

- «Я подошел к дому...»)
- Элементы (видео, текст, сценография) представлены одновременно, но их векторы направлены в разные стороны
- Потенциально элементы **ортогональны**

Асинхронное Разделение элементов: Театр Геббельса

- «Эраритжаритжака»
- Элементы (видео, текст, сценография) разделены во времени:
- Их векторы тоже могут быть направлены в разные стороны

Асинхронное Разделение элементов: Театр Геббельса

- «Эраритжаритжака»
- Театральная теория Брехта, »Эпический театр»
- «Целомудренные отношения» Элиаса Канетти:: «Различные искусства должны жить вместе в самых целомудренных отношениях».
- Ни одна форма искусства не доминирует и не просто «служит» другой.
- «представлять элементы театра один за другим, то есть не одновременно» Аудитория привыкает к одному элементу (например, музыке) до того, как накладывается следующий (например, текст, затем свет).
- Спектакль начинается как чистый концерт струнного квартета, затем вводится текст, затем чистый визуальный образ (разворачивающийся белый квадрат),
- Смена приоритетов. Роль каждого элемента постоянно меняется. Иногда музыка носит иллюстративный характер, иногда она мешает тексту, иногда она представляет собой само повествование, а иногда является «противоположностью тому, что мы видим»
- Это не позволяет какому-либо отдельному элементу иметь фиксированную, «обслуживающую» роль.

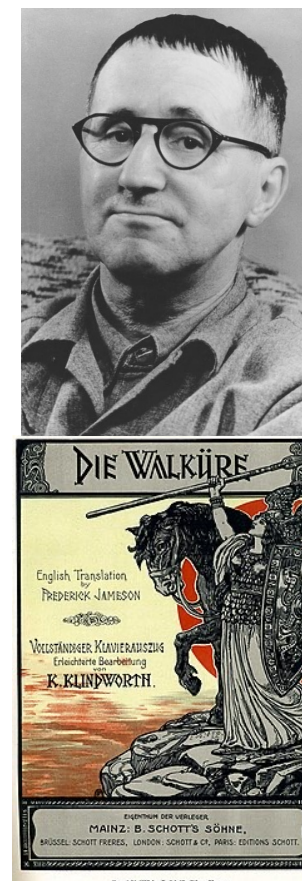
Асинхронное Разделение элементов: Театр Геббельса

- «Эраритжаритжака»
- Разделение внутри одного элемента (Актёр)
- • Разделение голоса и тела. Голос актера усиливается через микрофон, создавая «акусматический голос» (голос, источник которого не виден), который отделен от его физического присутствия на сцене.
- «Вторая акустическая сцена».
- Разделение сцены и зрительского восприятия.
- разрыв между элементами — это пространство, в котором мы конституируем себя как субъект
- разделение позволяет аудитории иметь «индивидуальный доступ» к тому, что они испытывают Один человек может сосредоточиться на музыке, другой на тексте, третий на движении, и у всех могут возникнуть «совершенно разные точки зрения на одну и ту же тему»
- Разделение как инструмент против подавления: противоядие от современной медианасыщенности.
- Управление сложностью. В эпоху «многозадачности» разделение элементов делает очень сложную работу «терпимой или даже приятной». Медленно выстраивая сложность и сохраняя четкость элементов, мы избегаем «пугающего» эффекта и позволяем зрителям ориентироваться в происходящем, а не быть пассивно подавленными «тотальным произведением искусства», в котором все слито воедино.

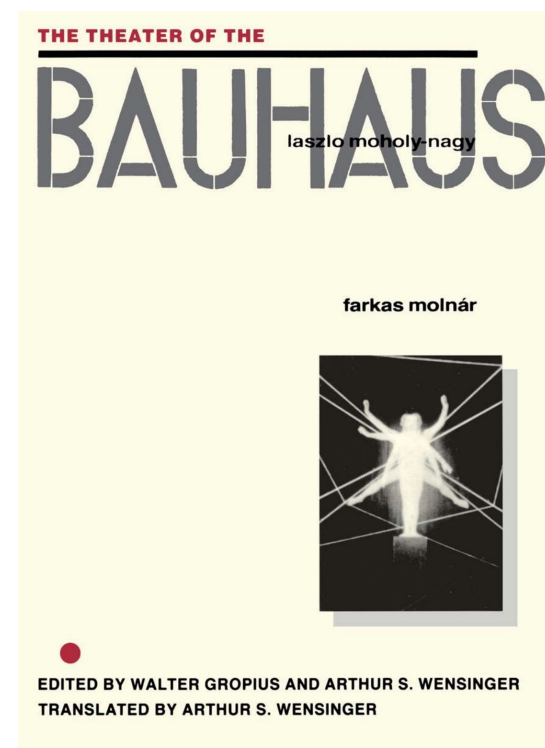
Разделение элементов: Вагнер vs Брехта

- Театральная теория Брехта, «Эпический театр»
- Рациональная саморефлексия и критическая оценка событий
  - VS
- *Gesamtkunstwerk (Trahndorff, 1827; Вагнер, 1849, 'Art and Revolution' and 'The Artwork of the Future)*
- *Объединение оперы и драмы в единый поток*

Модальности медиа: Театр Баухауса

- Оскар Шлеммер
  - Ласло Мохой-Надь
  - Фаркаш Молнар
  - Малевич
  - Кандинский
  - Клее
  - Лисицкий
  - Гропиус
- [Лекция в Третьяковке](https://www.youtube.com/watch?v=hjwtfzXjrZQ)
<https://www.youtube.com/watch?v=hjwtfzXjrZQ>

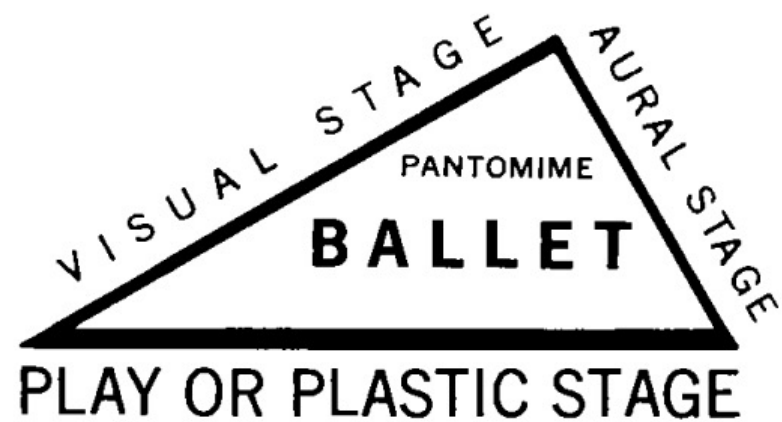
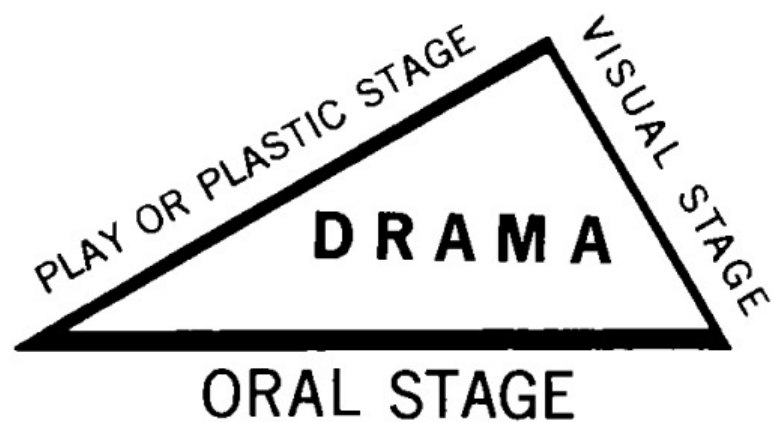
Модальности медиа: Баухаус

- Оскар Шлеммер, художник и скульптор, Театр Баухауса, «Триадический балет», 1922
- Основные цвета — желтый, красный, синий,
- Три измерения — высота, ширина, глубина,
- Три актера на сцене, основные геометрические фигуры — круг, квадрат, треугольник

Модальности медиа: Баухаус

- Оскар Шлеммер и др., Театр Баухауса
- Отказ от текста, как первопричины

Модальности медиа: Лера Авербах

- Композитор, писатель, visual artist, пианист
- Анти-Опера «Слепые», Lincoln center festival, New York 2013
<https://youtu.be/in57oanRUfM>
- Зрение исключено
- Чистый звук делает зрителя уязвимым

Модальности медиа: Композиция через медитацию

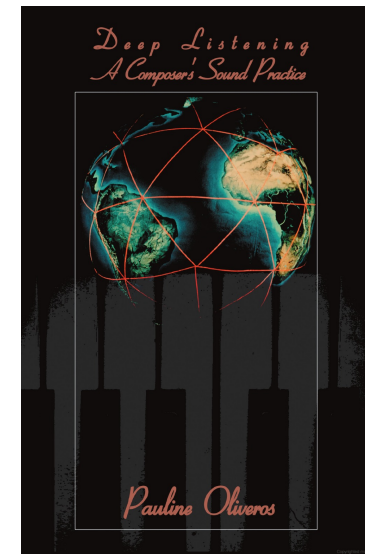
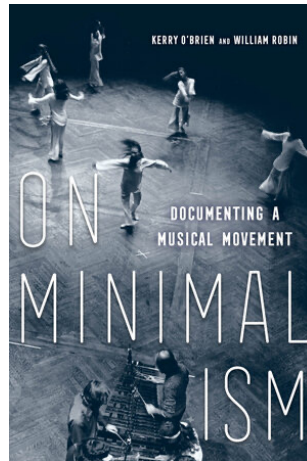
- Craig Shepard, stillness composer
- Wandelweiser group (1992)
- Последователь Джона Кейджа (4"33)
- Неслышимая музыка, где основным компонентом является тишина

Модальности медиа:

- Трехстадийный канон
- Стабильная диффузия

Глубокое вслушивание

- Полина Оливерос
- Реймонд Шейфер
- [100 Exercises in Listening and Sound Making](#)
- [On Minimalism](#)

Один агент: радикальная точка зрения

- В художественном пространстве может поместиться ровно один из двух агентов:
  - Художник
  - Зритель

Паттерн и Антипаттерн

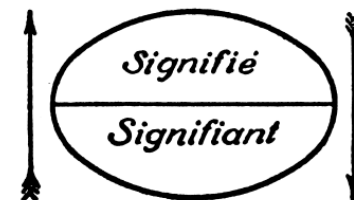
- Медиа (видео, сценография) не имеют прямого отношения к тексту (Геббельс)
- Медиа буквально иллюстрируют текст
<https://youtu.be/BuQkQEcsm5Y>
- Комбинация паттерна и антипаттерна

~~Практическое занятие~~

- Isadora: Проекционное маппирование сложных форм

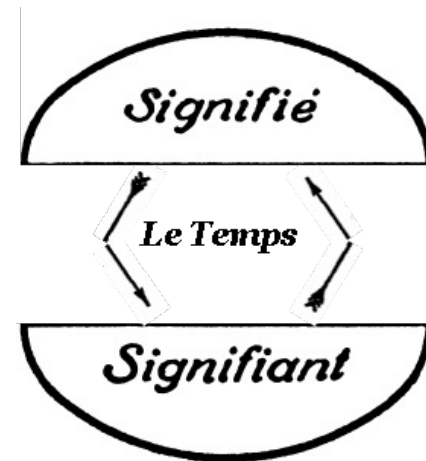
Знак: Означающее и Означаемое

- Фердинанд Соссюр, 1916
- Означающее: материальная форма/явление: видимая, слышимая, касаемая, обоняемая, попробована на вкус
- Означаемое: ментальная концепция (идея)
- Означающее и означаемое вместе образуют *знак* – согласно конвенции (договору), т.е. всегда зависят от контекста

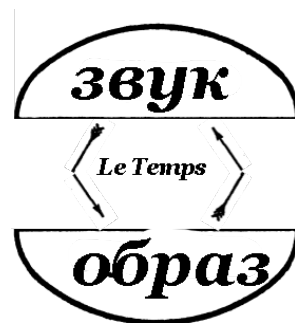
Семиотика – наука о знаках

- Структура знака более сложна, например, включает в себя *метонимию* и *метафору*, *синекдоху*
- *Умберто Эко, Барт, Бодрийяр, Лотман, Елена Григорьева и др.*
- Но также и время
- Towards a dynamic model of the sign, *Ersu Ding, Semiotica 2016*

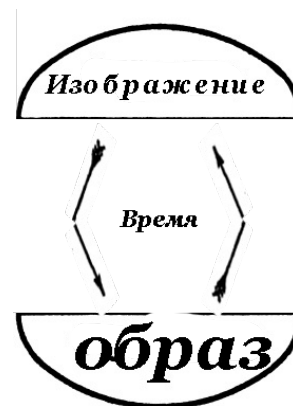

Знаки и медиа

- *Звук -> образ*

- *Изображение -----> образ*

Жак Лакан, психоанализ

Сессии переменной длины

Терапевтическая сессия прерывается в «важной» точке

Пациент совершает наибольшую работу сам

Выготский, психология

При непосредственном описании воспринимаемой вещи существует «люфт» — временной зазор

Именно в этом временном зазоре располагается «Я»

Christopher Wool (Розанов), The show is over

THE SHOW IS OV
ER THE AUDIEN
CE GET UP TO LE
AVE THE IR SEAT
S IT IS TIME TO COL
LECT THE IR CO
ATS AND GO HOM
E THEY TURN AR
OUND NO MORE C
OATS AND NO MO
RE HOME

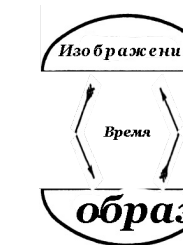
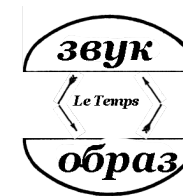
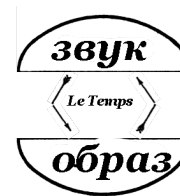
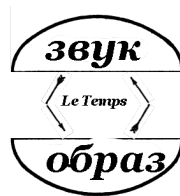
Знаки, медиа, спектакль: *Звезда по имени Солнце*

• *Солнце*

• *Небо*

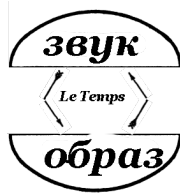
• *Город*

• *И т.д.*

Знаки, медиа, спектакль: *Wilson/Goebbels*

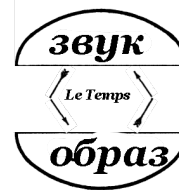
• Тема 1

• Тема 2

• Тема 3

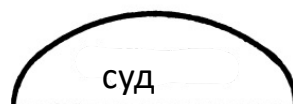
• Тема 4

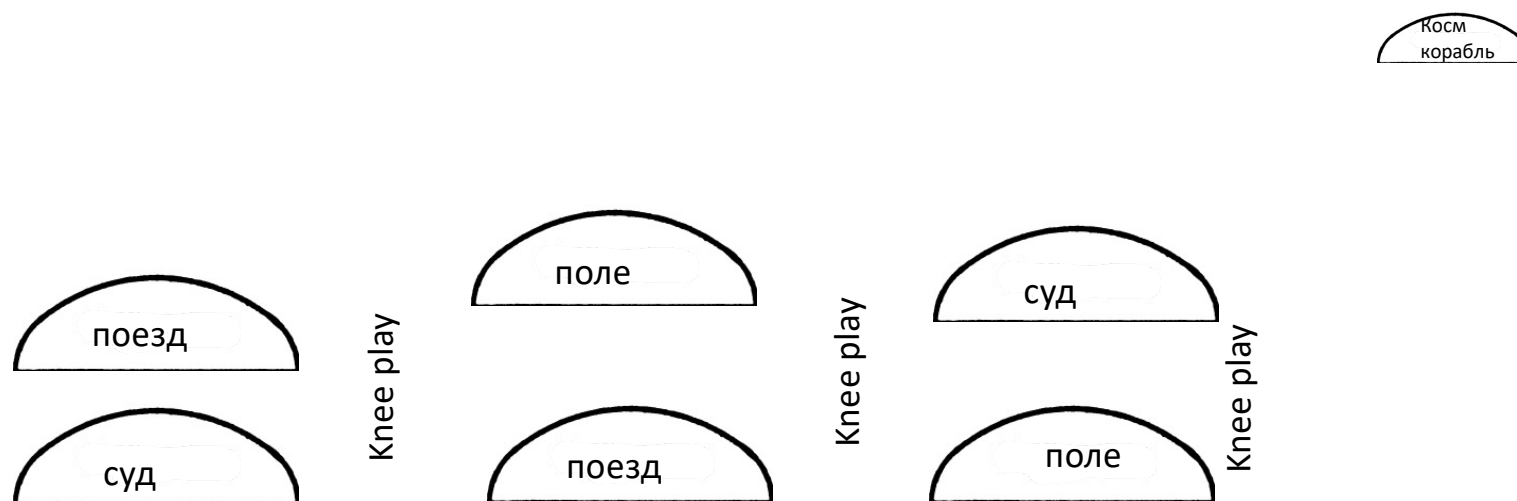
Знаки, медиа, спектакль: *время*

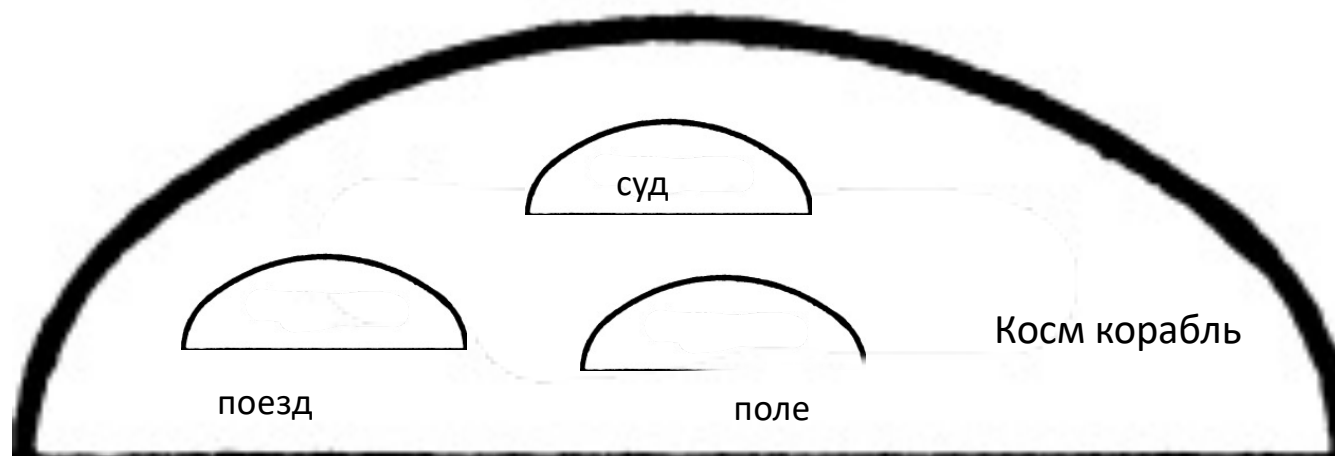
Знаки, медиа: Эйнштейн на пляже

Знаки, медиа: Эйнштейн на пляже

Знаки, медиа: Эйнштейн на пляже

Knee play

Стрела Товстоногова

Спектакль -- это стрела, выпущенная на сцене,
она попадает в цель, когда зритель просыпается утром дома

Знаки, медиа: Deafman Glance 1970

Звук

Образ

Знаки, медиа: John Cage 4'33

1952

<https://www.youtube.com/watch?v=AWVUp12XPpU>

МЕДИА
(носитель)

Знака нет

Означающее

Означающее

Означающее

Означающее

Означающее

Означающее

Означающее

Означающее