

Баженова Ирина Алексеевна

Уральский государственный архитектурно-художественный университет

Bazhenova Irina

Ural State University of Architecture and Art

СТАБИЛЬНЫЕ И ИЗМЕНЯЕМЫЕ СТРУКТУРЫ АРХИТЕКТУРЫ ТЕАТРА STABLE AND CHANGED STRUCTURES OF THE THEATER ARCHITECTURE

В статье рассматривается развитие архитектуры театра и ее изменение под действием информационной эпохи, когда медиатехнологии активно внедряются во все сферы жизни. Анализируется структура зрелищных объектов. Динамика структуры театрального здания рассматривается в контексте изменяемых и стабильных элементов. Показан прогресс изменения формы изнутри «театрального пространства» и пространства «зрительского комплекса» с помощью рассмотрения трансформации изменяемых и стабильных элементов структуры зрелищных объектов. Выделена новая структура и форма театра - медиатеатр. Рассматриваются принципы формирования современного мультимедийного театра как новой эстетики, а не просто соединение цифровых технологий с традиционными театральными искусствами.

The article is devoted to the development of theatre architecture as well as its change under the influence of information era when media technologies actively intrude into all spheres of life. The author analyses the structure of entertainment objects. The paper considers the dynamics of theatre building structure in the context of changing and stable elements. The research also shows the progress of a form change in the interior of "theatrical space" and the space of «a spectator complex» with the help of transformation of changing and stable elements of entertainment objects structure. Media theater is new structure and form of the theatre. The author considers the principles of modern multimedia theatre

Ключевые слова: театр, информационная эпоха, медиатехнологии, структура, модификация, формообразование, эволюция

Keywords: theater, information era, media technologies, structure, modification, shaping, evolution

В сегодняшнее время массового появления новых технологий априори невозможно автономное развитие архитектуры. Совершенствуется проектная концепция объектов и проектные технологии (изменяемые и стабильные структуры). В общественных зданиях реализуются оптимальные условия для развития структуры объекта. Особенно ярко это можно проследить по структуре архитектуры зрелищных объектов.

Театры обычно располагаются в городских общественных центрах, на площадях или городских магистралях и в большинстве случаев главенствуют в архитектурном ансамбле. В основе функциональной структуры зрелищной архитектуры лежат два взаимосвязанных морфологических типа пространства: технологически взаимосвязанное «театральное пространство» (комплекс «сцена – зал») и пространство «зрительского комплекса» (это фойе, вестибюли, фасады и прилегающая городская среда) (Рис.1) [1].

В традиционном театре *стабильной* структурой является ЯДРО (функционально образующая часть). Оно включает в себя помещения демонстрационного комплекса (зрительный зал, технологию), помещения, обслуживающие сцену (для творческого и технического персонала, склады),

административно-хозяйственные помещения, производственные помещения. К *изменяемым* частям комплекса, с помощью которых происходит формирование различных объемных вариаций, относится зрительская часть театра. Она, в свою очередь, состоит из стандартного (функционально неизменяемого) набора помещений: кассовый вестибюль, зал, входной распределительный вестибюль, гардероб, буфет, фойе, санитарные узлы и функционально дополнительных групп помещений. В зависимости от количества таких групп и их типа формируется объем и форма здания.

В информационной эпохе медиа-технологии внедряются во все сферы жизни, в том числе и в архитектуру. На театральное действие и как следствие этого на структуру зрелищных объектов активно влияют постоянно изменяющиеся, совершенствующиеся мультимедийные средства и инструменты [2].

Театр в том виде, как он сложился в XIX веке, всё больше становится анахронизмом. Театр – дитя эпохи XVII-XIX веков. И хотя живая игра актёров на сцене – неувядаемый аттракцион, что-то в театре становится музейной условностью. Современный театр представляется в большей степени импровизационным зрелищем (Рис.2) [3].

СТРУКТУРА

ФОРМООБРАЗОВАНИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА

ТРАДИЦИОННЫЙ

ВАРИАНТЫ ЗАЛОВ ПО ПРИНЦИПУ РАСПОЛОЖЕНИЯ МЕСТ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ

- ПАРТЕРНЫЙ ЗАЛ
- АМФИТЕАТРАЛЬНЫЙ ЗАЛ
- ЗАЛЫ С БАЛКОНАМИ ИЛИ ЯРУСАМИ
- СЕКТОРАЛЬНЫЙ ЗАЛ (БЕЗ ПАРТЕРА И ЯРУСОВ)
- АУДИТОРНЫЙ ЗАЛ (В КОТОРОМ АМФИТЕАТР ИЛИ ПАРТЕР ДОПОЛНЕНЫ ОДНИМ ИЛИ НЕКОЛЬКИМИ НАВИСАЮЩИМИ НАД НИМИ БАЛКОНАМИ)

ВИДЫ СЦЕНЫ

- ГЛУБИННАЯ СЦЕНА-КОРОБКА С КОЛОСНИКАМИ
- ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СЦЕНА
- КОМБИНИРОВАННАЯ СЦЕНА, СОЧЕТАЮЩАЯ ЗАКРЫТУЮ СЦЕНУ-КОРОбКУ ТРАДИЦИОННОГО ТИПА С ОТКРЫТОЙ СЦЕНИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКОЙ, КОТОРАЯ СИЛЬНО ВЫСТУПАЕТ В ЗАЛ И ОКРУЖЕНА С ТРЕХ СТОРОН ЗРИТЕЛЯМИ
- ОТКРЫТЫЕ СЦЕНИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ИГРЫ В ОКРУЖЕНИИ ЗРИТЕЛЕЙ
- СЦЕНА - АРЕНА
- КОЛЬЦЕВАЯ СЦЕНА (ЗРИТЕЛЬ ЗАКЛЮЧЕН ВОКРУГ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ КОЛЬЦА СЦЕНЫ)
- ОТКРЫТОГО ТИПА
- ЗАКРЫТОГО ТИПА
- СИМУЛЬТАННАЯ СЦЕНА
- ЕДИНАЯ ПЛОЩАДКА
- ОТДЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ

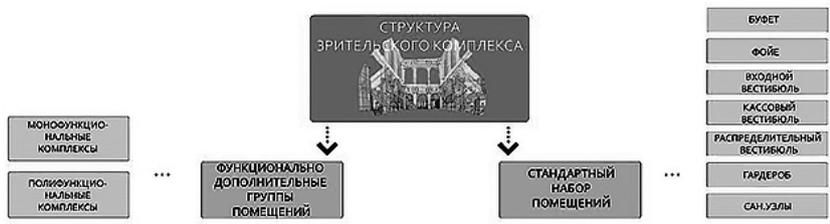

НЕСТАНДАРТНЫЙ

- ОБЪЕДИНЕНИЕ ДВУХ ИЛИ НЕКОЛЬКИХ ЗАЛОВ В ОДИН
- МЕТОДЫ:
 - ТРАНСФОРМИРОВАНИЕ - ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗАЛА МОБИЛЬНЫМИ ПЕРЕГОРОДКАМИ
 - ТРАНСФОРМИРОВАНИЕ - МОНТИРОВАННАЯ СЦЕНА И МОНТИРОВАННЫЕ ЗАЛЫ
- ШИРОКОЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ ЗРИТЕЛЕЙ В СЦЕНИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
- МЕТОДЫ:
 - ТРАНСФОРМИРОВАНИЕ - ТРАНСФОРМАЦИЯ СЦЕНЫ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ КАК ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК В ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ, ТАК И ОРГАНИЗАЦИЮ МЕСТ НА САМОЙ СЦЕНЕ
 - ТРАНСФОРМИРОВАНИЕ - ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА И СЦЕНЫ С ПОМОЩЬЮ ПОДЪЕМНОГО ПОЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЕДИНОГО ПРОСТРАНСТВА
 - ПЛАНИРОВОЧНЫЕ - СТЕНЫ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА НЕ ДОХОДЯТ ДО ПОРТАЛА, ОБРАЗУЯ ПЕРЕД НИМ ДВА ПРОИСОВАННЫХ ПРОСЦЕНИУМА. ПЛОЩАДКИ ПРОСЦЕНИУМОВ СЛИТЫ С КАРМАНАМИ СЦЕНЫ И, ПО СУТИ ДЕЛА, ЯВЛЯЮТСЯ ПРОДОЛЖЕНИЕМ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ.
 - ПЛАНИРОВОЧНЫЕ - ЛИКВИДАЦИЯ ЧЕТВЕРТОЙ СТЕНЫ ЗАЛА - УНИЧТОЖЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОЙ РАМЫ ПОРТАЛА, ЧТО СПОСОБСТВУЕТ РАСКРЫТИЮ СЦЕНЫ ВО ВСЮ ШИРИНУ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА И СЛИЯНИЮ ДВУХ ПРОСТРАНСТВ
- ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА
- МЕТОДЫ:
 - ТРАНСФОРМИРОВАНИЕ - ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ТЕАТРА, ВЫДВИГАЕМЫЕ ИЗ СПЕЦИАЛЬНОГО КАРМАНА, РЕГУЛИРУЮТ ВМЕСТИМОСТЬ, ОТСЕКАЯ НЕНУЖНЫЕ ЧАСТИ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ

- УСИЛЕНИЕ РОЛИ ТЕХНИКИ В ПЛАСТИЧЕСКОМ И ОБРАЗНОМ РЕШЕНИИ СПЕКТАКЛЯ
- ФОРМИРОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ТЕАТРА - ЭТО НЕ ПРОСТО СОЕДИНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С ТРАДИЦИОННЫМИ ТЕАТРАЛЬНЫМИ ИСКУССТВАМИ. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ЭТО ПОНЯТИЕ О НОВОЙ ЭСТЕТИКЕ, КОТОРАЯ ПРИСУЩА СОВРЕМЕННОМУ ТЕАТРУ.
- В ПОЛЬЗУ ПРИМЕНЕНИЯ ГИБКИХ, МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ВМЕСТО СТАЦИОНАРНЫХ МЕХАНИЗМОВ
- В ПРОСТРАНСТВЕ СЦЕНОГРАФИИ ВКЛЮЧАЕТСЯ ВИДЕОЯРД, КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОЕКЦИИ И ТРЕХМЕРНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА, В СВЯЗИ С ЭТИМ ПРОЕКТИРОВЩИКАМИ ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕСТАНИШИ В ПРОСТРАНСТВЕ СЦЕНЫ
- ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДИНАМИЧНЫХ СЦЕН, СПОСОБНЫХ ПРИНИМАТЬ ЛЮБЫЕ КОНФИГУРАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАНТАЖИ ПОСТАНОВЩИКОВ

ВИДЫ СОПУТСТВУЮЩИХ ФУНКЦИЙ

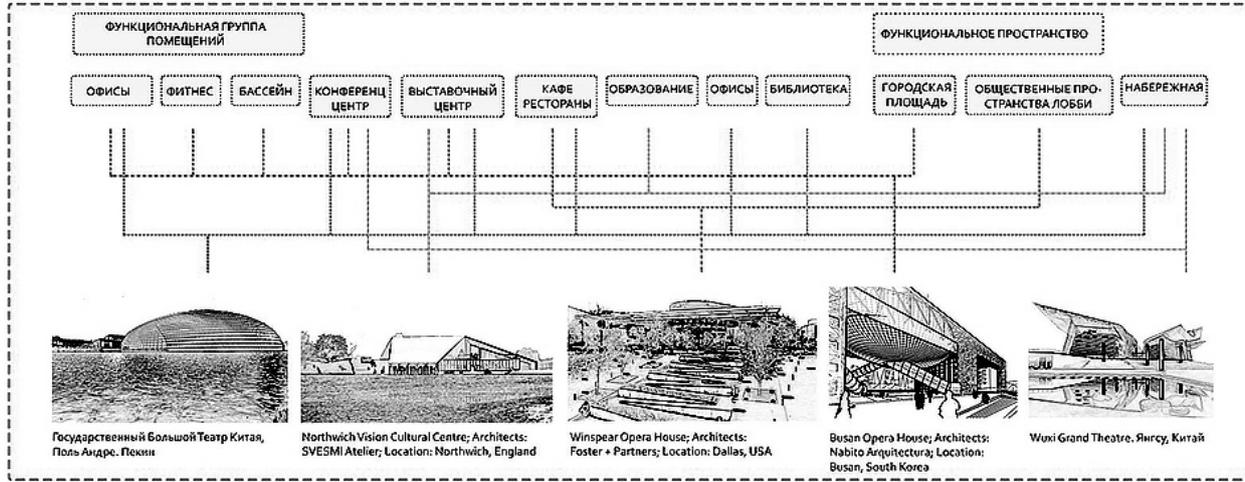

Рис.1. Структура театрального здания

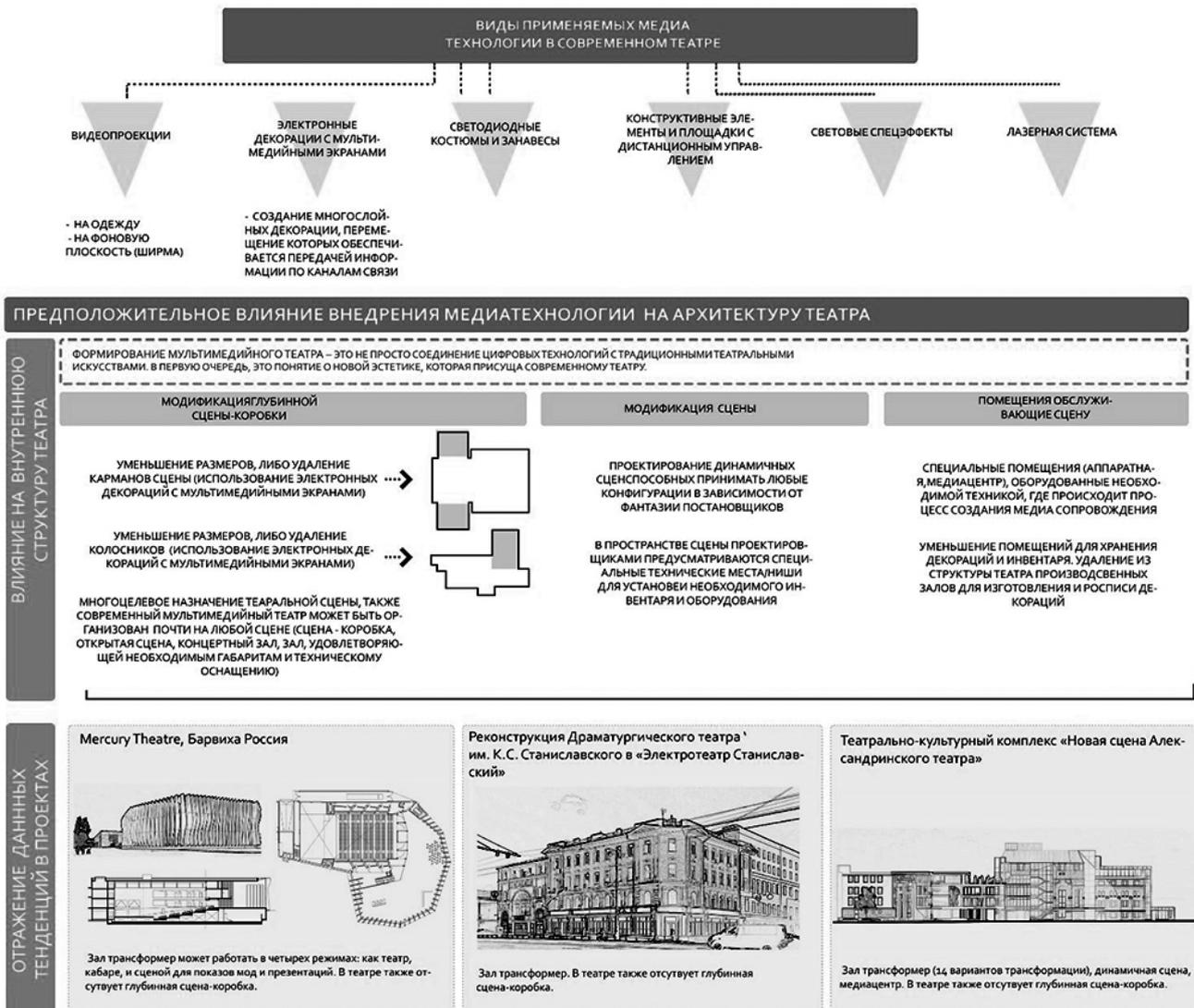

Рис. 2. Влияние медиатехнологий на архитектуру театра

В настоящее время происходит формирование мультимедийного театра как новой эстетики, которая присуща современному театру, а не просто соединение цифровых технологий с традиционными театральными искусствами. Мультимедиа стало восприниматься не просто как средство для создания объектов искусства, а как самоценный инструмент со своей собственной эстетикой.

Можно выделить четыре уровня влияния медиа-технологий на структуру театра: функциональная структура, объемно-пространственные, архитектурно-художественные характеристики, и процесс проектирования.

Рассмотрим трансформацию *изменяемых* элементов структуры зрелищных объектов. Пространство «зрительского комплекса» продолжает играть роль преддверия, знака, культурного символа отношения общества и власти к театру. Происходит типологическое развитие театральной

структуры: пространство «зрительского комплекса» функционально расширяется, современный театр встраивается в иные социальные функции. В некоторых случаях театр становится частью узлов городской жизни – деловым или торгово-развлекательным центром и т.д. В этой ситуации он способен стать культурным раритетом или площадкой театрального эксперимента. [3] Современное положение зрелищных объектов точно описал архитектор Тойо Ито. Он, говоря о современных общественных зданиях, назначение которых – передача, хранение и использование информации, утверждает, что все они «соются в единую, общую типологию, и не останется границ между музеем и арт-галереей, между библиотекой и театром, они структурируются в новую форму – медиатеку, напоминающую удобный в быту медиа-супермаркет, где все медиа собраны вместе и «все по полочкам». [4]

 СХЕМА ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЪЕМА СЦЕНЫ-КОРОБКИ В МЕДИА ТЕАТР

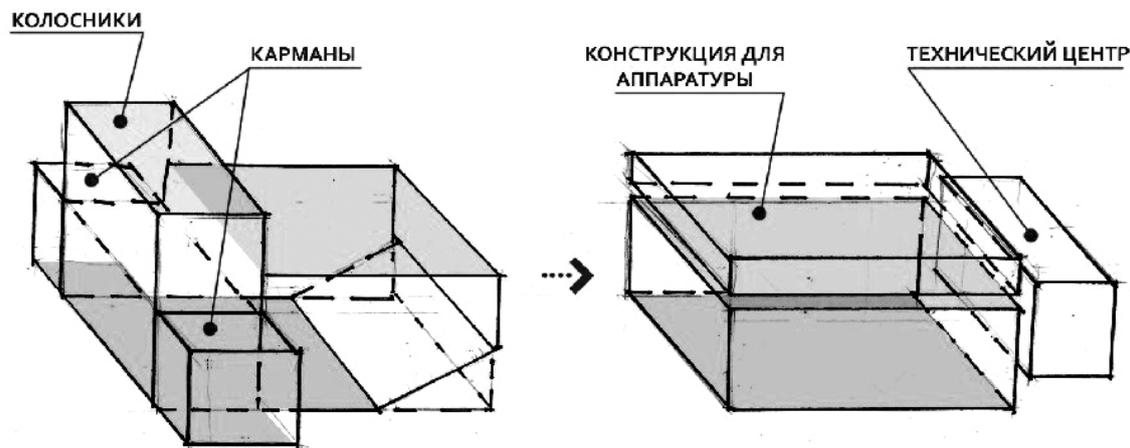

 Рис. 3. Трансформация театральной сцены

Некоторые архитектурные примеры из современной практики, отражающие данную концепцию:

- Государственный Большой Театр Китая в Пекине, где помимо сцены для драматического представления, оперы, концертного зала осуществляются функции торговли, выставочного центра, библиотеки, офисов и питания.

- Проект Оперного театра в Пусане, Южная Корея, где также присутствуют функции выставочного центра, конференц-центра, спортивные направления: фитнес и бассейн.

Рассмотрим трансформацию *стабильных* элементов структуры.

На протяжении многих лет ЯДРО театра оставалось инертным в вопросе адаптации и трансформации. Современное положение оказало достаточное влияние, чтобы подвинуть данную категорию к «изменяемости» структуры, но данный процесс идет гораздо медленнее.

Некоторые элементы, внедряемые в театральный процесс и структуру здания: видеопроекции, электронные декорации с мультимедийными экранами, светодиодные костюмы и занавесы, конструктивные элементы и площадки с дистанционным управлением, световые спецэффекты, лазерная система оказывают активное влияние на сценический процесс [5].

В настоящее время с помощью компьютерной графики и мультимедийных проекторов можно создавать многослойные декорации, перемещение которых обеспечивается передачей информации

по каналам связи. И дело не только в оптимизации технической стороны творческого процесса, речь идет о художественно-эстетической стороне театрального развития [6]. Границы нового театра – это границы науки и воображения [7].

В сумме данные приемы привели к глобальной трансформации структуры сценической части театра (Рис.3).

Происходит модификация глубинной сцены-коробки:

- уменьшение размеров либо удаление колосников (использование электронных декораций с мультимедийными экранами)

- уменьшение размеров либо удаление карманов сцены за их ненадобностью (использование электронных декораций с мультимедийными экранами)

- многоцелевое назначение театральной сцены, также современный мультимедийный театр может быть организован почти на любой сцене (сцена - коробка, открытая сцена, концертный зал, зал, удовлетворяющей необходимым габаритам и техническому оснащению) [8].

Модификация самой сцены:

- проектирование динамичных сцен, способных принимать любые конфигурации в зависимости от фантазии постановщиков

- в пространстве сцены проектировщиками предусматриваются специальные технические места/ниши для установки необходимого инвентаря и оборудования

Модификация состава помещений, обслуживающих сцену:

- организация специальных помещений (аппаратная, медиа-центр), оборудованных необходимой техникой, где происходит процесс создания медиа-сопровождения

- уменьшение состава помещений для хранения декораций и инвентаря, удаление из структуры театра производственных залов для изготовления и росписи декораций

Некоторые архитектурные примеры из современной практики, отражающие данную концепцию:

- Mercury Theatre в Барвихе, где зал трансформер может работать в четырех режимах: как театр, кабаре, и сценой для показов мод и презентаций. В театре также отсутствует глубинная сцена-коробка

- Театрально-культурный комплекс «Новая сцена Александринского театра», где также отсутствует глубинная сцена-коробка, а зал имеет 14 вариантов трансформации, также комплекс оснащен динамичной сценой.

Рассмотрев современную динамику в структуре театра относительно изменяемых и стабильных элементов системы, можно прийти к выводу, что развивается принципиально новый подход к проектированию театрального здания [9]. Театр традиционной архитектуры и театр сегодняшнего дня – это разные структуры.

6. *Астафьева Т.В.* Новые технологии в современном постановочном процессе: на материале театрального искусства Санкт-Петербурга 1990-2010 гг.: диссертация. - Санкт-Петербург, 2011. - 187 с.

7. *Диксон С.* Цифровой перформанс. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.teterin.ru/>.

8. *Базанов В.* Техника и технология сцены // М.: Искусство, 1976. - 121 с

9. *Наумова, А.К.* Применение мультимедийных технологий в театре зрелища [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.abstract.xlibx.info/as-other/2201194-1-multimedia-technologies-theatre-naumova-university-the-humanities.php> (дата обращения 10.11.2016)

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. *Меренков А.В., Янковская Ю.С.* Структура общественного здания. Учебное пособие. - Екатеринбург: Архитектон, 2012. - 127 с.

2. *Пакулина Е.* Театр и мультимедиа. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.dramateshka.ru.

3. *Гриб Анастасия, Раппапорт Александр, Гнедовский Сергей* Архитектура зрелища. <http://www.journal.60parallel.org/ru/journal/2009/34/335.html> (дата обращения 10.11.2016)

4. *Дуцев, М.* Особенности формирования архитектуры современных медиа-пространств. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.archiludi.ru/?p=573> (дата обращения 10.11.2016)

5. *Астафьева Т.В.* Компьютерные и медийные технологии в сценографии как фактор развития постановочного процесса // Общество. Среда. Развитие. 2011. № 3(20). С.128-133.

Для ссылок: *Баженова И.А.* Стабильные и изменяемые структуры архитектуры театра // Innovative project. 2016. Т.1, №4. С.98-102. DOI: 10.17673/IP.2016.1.04.11

For references: *Bazhenova I.A.* Stable and changed structures of the theatre architecture // Innovative project. 2016. Vol.1, No 4. P. 98-102. DOI: 10.17673/IP.2016.1.04.11