

Правительство Российской Федерации

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Факультет искусств

Направление 072500 «Дизайн»

Магистерская программа «Графический дизайн»

Югай Екатерина Анатольевна

Интерактивные дизайн-системы в театральном пространстве: принципы и
методы разработки

Автореферат

Научный руководитель:

член Союза художников России,

член Союза дизайнеров России,

доцент кафедры дизайна факультета

искусств СПбГУ К. Г. Старцев

Руководитель теоретической части:

Доктор философских наук,

Профессор кафедры дизайна

Факультета искусств СПбГУ

Лола Галина Николаевна

Санкт-Петербург

2021

Оглавление

Введение

Глава I. История развития современного театра

1.1 История современного театра

1.2 Поиск нового визуального языка в постдраматическом театре

Глава II. Перформативный язык в театре как средство коммуникации

2.1 Влияние современных технологий на форму и содержание спектакля

2.2. Анализ современных спектаклей и театральных проектов

2.2 Дизайн в театральном пространстве и медиа

2.4 Театральные методы в современном дизайне

Глава III Интерактивная дизайн-система для театрального пространства

3.1 Цель разработки проекта

3.2 Предпроектное исследование

3.3 Концепция проекта

3.4 Разработка интерактивной дизайн-системы

3.5 Результат разработки проекта

Заключение

Список литературы

Приложение 1. Фотографии со спектаклей.

Приложение 2. Примеры визуальных систем в театрах.

Приложение 3. Этапы практической работы.

Введение

Актуальность проблемы. Современный театральный спектакль является сложным междисциплинарным продуктом, который не имеет окончательной формы, он продолжает видоизменяться с каждым разом. Однако при этом спектакль имеет четкую, построенную линию сюжета, визуальную отточенную форму. Спектакль-перформанс, спектакль-цирк, спектакль-танец, другие современные формы можно перечислять дальше. Сложно создавать что-то актуальное, не используя различные современные технологии, которые создают новый визуальный язык. Такой театр называют постдраматическим, то есть форма не всегда следует содержанию, точки соприкосновения со зрителем создаются через яркие, аудиовизуальные образы, которые и несут в себе содержательный смысл произведения. Конечно, существуют удачные и менее удачные примеры использования экспериментальных форм, самые интересные будут рассматриваться в данном исследовании. Ролан Барт в книге «Camera lucida. Комментарий к фотографии» писал, что у театра есть общий элемент с фотографией, это так называемое закулисное пространство, то есть с завершением спектакля он не прекращает свое развитие, хороший спектакль, как и хорошая фотография, продолжает существовать в мыслях зрителей в виде впечатления, вопросов, недоумения или восхищения¹.

Также существует проблема зрительского восприятия, для кого создаются подобные форматы спектаклей, сознательно ли идет маркетинговое продвижение в пользу молодого поколения. Не означает ли это, что театральные режиссеры пытаются идти в ногу со временем, быть модными, актуальными. Так ли необходима

¹ Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии. М.: Ad Marginem, 1997. С.52

современная интерпретация классической драматургии, которая была всегда популярна и понятна для большинства аудитории. Возникает проблема неприятия людей более старшего поколения подобных авангардных спектаклей.

Теперь обратимся к теме дизайн-проектирования. У хорошего дизайн-продукта есть открытые границы, то есть имеется возможность совершенствоваться, обновляться. Дизайн это прежде всего визуальная коммуникация с пользователем продукта или посетителем мероприятия. Коммуникация же есть обмен информацией между отправителем и получателем.

Без взаимодействия дизайн-продукт будет малоэффективен. Но в дизайне важно не только отправить определенную информацию, но создать определенный визуальный образ, который создаст впечатление и останется в памяти человека.

Очевидно, что область дизайна не ограничивается чем-то прикладным, вроде создания фирменного стиля или моделированием эргономичного стула. Это продуманная, организованная система, которая кумулирует знания и опыт из различных сфер, таких как искусство, социология, психология, программирование и других. В нынешнюю эпоху синтеза, когда границы в искусстве размываются, дизайн не может существовать в определенных рамках, поэтому дизайнеры находятся в активном поиске новых методов, которые могут помочь в разработке проекта. Можно предположить, что дизайнеры и театральные режиссеры остро чувствуют метамодернизм в культуре, и с помощью современных технологий создают новый выразительный язык коммуникации со зрителем.

Из этого следует, что у дизайна и театра есть общие точки соприкосновения, эти две интересные сферы могут развиваться во

взаимодействии друг с другом. И дизайн-продукт, и спектакль – это событие. Дизайн и театр являются посредниками передачи новой информации. Если рассматривать театральный спектакль как сложный дизайн-продукт, можно выявить интересные закономерности, схемы, визуальные коды.

Также мы не можем не учитывать влияние пандемии, которая достаточно сильно повлияла на театральный мир, многие театры вынуждены придумывать новые формы взаимодействия с аудиторией. Театр всегда отличался от многих видов искусства своей сильной коммуникацией со зрителем, в отличие от того же кинематографа. Поначалу это были просто видеозаписи спектаклей, которые выкладывали в интернет, но становится понятно, что театр не может существовать и развиваться в таком направлении. В это непростое время театрам необходимо как бы придумать новый жанр театра, поскольку старый живой контакт временно невозможен. Появились или получили развитие форматы медиа-театра, существующий на различных интернет-площадках, социальных сетях, в прямом эфире, аудиоспектакли и другие.

Вышеперечисленные причины показывают, почему интересна данная тема для изучения. Театральная режиссура, сценография, хореография и даже звукорежиссура могут быть неисчерпаемой областью для исследования, где можно найти методы и принципы для их применения в дизайн-проектировании.

Целью исследования является:

Выявление новых методов и принципов театральной режиссуры, которые можно будет применить в комплексном проектировании дизайн-продукта.

Задачами исследования являются:

1. Изучение современных спектаклей (начало 21 века) в российских и зарубежных странах
2. Анализ аудиовизуальных приемов, используемых в театральных постановках
3. Анализ театральной режиссуры как оригинальной интеллектуальной системы
4. Формулировка методов, их структурирование, обозначение общих приемов
5. Применение обнаруженных методов в практической части магистерской диссертации
6. Анализ театрального пространства в медиапространстве
7. Обнаружение взаимодействия театра и дизайна

Методика исследования: В данном исследовании изучаются теоретические, визуальные (фотографии, иллюстрации) и мультимедийные материалы (видео, аудио, анимация). Это необходимо, чтобы сформировать целостный подход к дизайну, который применяется в театре. Также будет проводиться опрос среди различных групп, чтобы оценить уровень заинтересованности и осведомленности современным театром. Для анализа рассмотрены спектакли российских театральных режиссеров, таких как Ю. Н. Бутусов, М. Диденко и др.

Объект исследования: современный драматический и оперный театр в России и зарубежных странах.

Предмет исследования: режиссура современных театральных постановок (21 век), аудиовизуальные технологии, используемые в сценографии в современном театре (драматический, опера)

Источники исследования:

1. Научные статьи (монографии, авторефераты, диссертации)
2. Статьи, интервью из журналов (театр, дизайн)
3. Видеозаписи театральных спектаклей
4. Электронные ресурсы
5. Визуальный материал из смежных областей (кино, графика, клипы, анимация, современный танец и т.д.)

Структура работы:

В первой главе кратко рассказывается история современного театра с начала 20 века, о влиянии живописи, кино, танца на его развитие и трансформацию. Упоминаются российские и советские режиссеры сформировали тот театр, из которого произошел современный театр 21 века. В связи с этим рассматривается определение постдраматического театра, который ввел немецкий театровед Х.-Т. Леман. Далее рассматривается формирование нового визуального языка в театре, и как выражается в различных видах современного театра.

Вторая глава посвящена анализу мультимедийных технологий в современных спектаклях. Изучение аудиовизуальных решений на примере спектаклей поможет сформулировать представление о тенденциях в театральной сценографии. Также в этой главе изучается двустороннее влияние театра и дизайна в современном культурном пространстве.

Третья глава описывает процесс работы над практической частью проекта. В предпроектном исследовании описывается концепт проекта, анализ концептуальных аналогов. Объясняется принцип, по которому разрабатывается визуальная система для пространства Новой сцены Александринского театра.