

ПРИЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

УДК 725.826:792.021

DOI: 10.24412/1998-4839-2021-1-165-187

А.М. Кожевников*Московский архитектурный институт (государственная академия), Москва, Россия***Аннотация**

В публикации рассмотрены и проанализированы основные приемы пространственной театральная трансформации в контексте развития архитектуры современного театра. В качестве примера наиболее удачной модели применения театральная трансформации представлена концепция современного трансформируемого зала типа «Black box», который предоставляет широкие возможности для осуществления режиссерских замыслов. Философия трансформируемого зала является квинтэссенцией всех основных направлений развития сценографии, поэтому она получили широкое распространение в применении при проектировании и строительстве современных театральные пространств.¹

Ключевые слова: архитектура театра, театральная трансформация, театр-трансформер, зал-трансформер, трансформируемая сцена, зал «black-box»

TECHNIQUES OF MODERN THEATRE TRANSFORMATION

A. Kozhevnikov*Moscow Institute of Architecture (State Academy), Moscow, Russia***Abstract**

The article considers and analyzes the main techniques of spatial theatrical transformation in the context of the development of the architecture of the modern theater. As an example of the most successful model of theatrical transformation application, the concept of a modern transformable hall of the Black box type which provides ample opportunities for the implementation of Director's plans, is presented. The philosophy of the transformable hall is the quintessence of all the main trends in the development of scenography, so it is widely used in the design and construction of modern theater spaces.²

Keywords: the architecture of the theater, theater transformation, transformable theater, transformable hall, transformable stage, black-box hall

Важная задача архитекторов – тщательно продумать и найти соответствие архитектурной формы будущего театральное пространство содержанию представлений, предполагаемых в нем. Для этого авторы проектов часто предусматривают возможную вариативность трансформации пространства сцены и зала.

¹ **Для цитирования:** Кожевников А.М. Приемы современной театральная трансформации // Architecture and Modern Information Technologies. – 2021. – №1(54). – С. 165–187. – URL: https://marhi.ru/AMIT/2021/1kvart21/PDF/11_kozhevnikov.pdf
DOI: 10.24412/1998-4839-2021-1-165-187

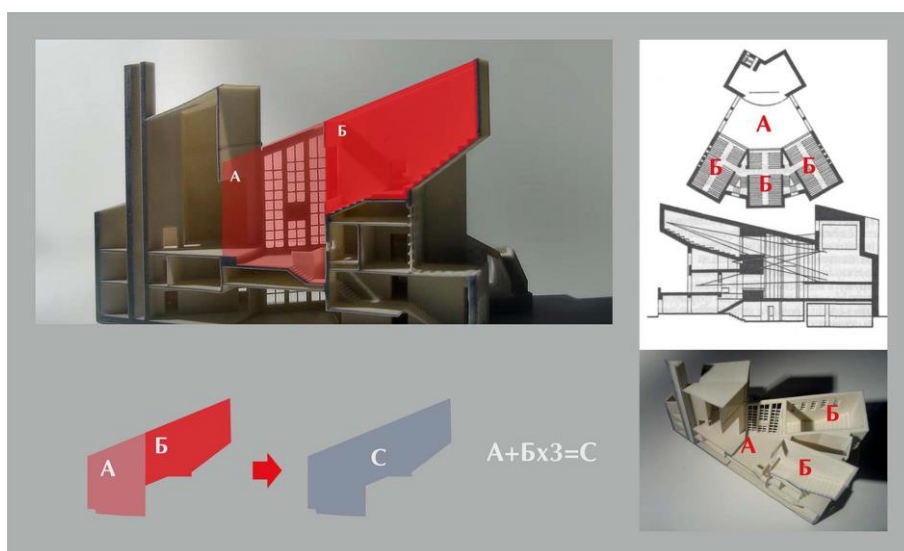
² **For citation:** Kozhevnikov A. Techniques of Modern Theatre Transformation. Architecture and Modern Information Technologies, 2021, no. 1(54), pp. 165–187. Available at: https://marhi.ru/AMIT/2021/1kvart21/PDF/11_kozhevnikov.pdf
DOI: 10.24412/1998-4839-2021-1-165-187

Прием трансформации пространства зала и сцены

Пространство зрительного зала и сцены в современном театре стало одним из важных инструментов сценографии. Понятие «сценография» имеет разные значения для работников сцены и для архитекторов-проектировщиков. Театральные работники под «сценографией» понимают непосредственно работу художника-постановщика, организатора театрального пространства, а в понимании архитекторов «сценография» имеет более широкое значение, включающее в себя технологию сцены. В архитектурных проектах театров XX века появились решения, в которых залы либо увеличивались за счет объединения их с дополнительным пространством, либо, наоборот, уменьшались за счет разделения трансформирующимися стенами.

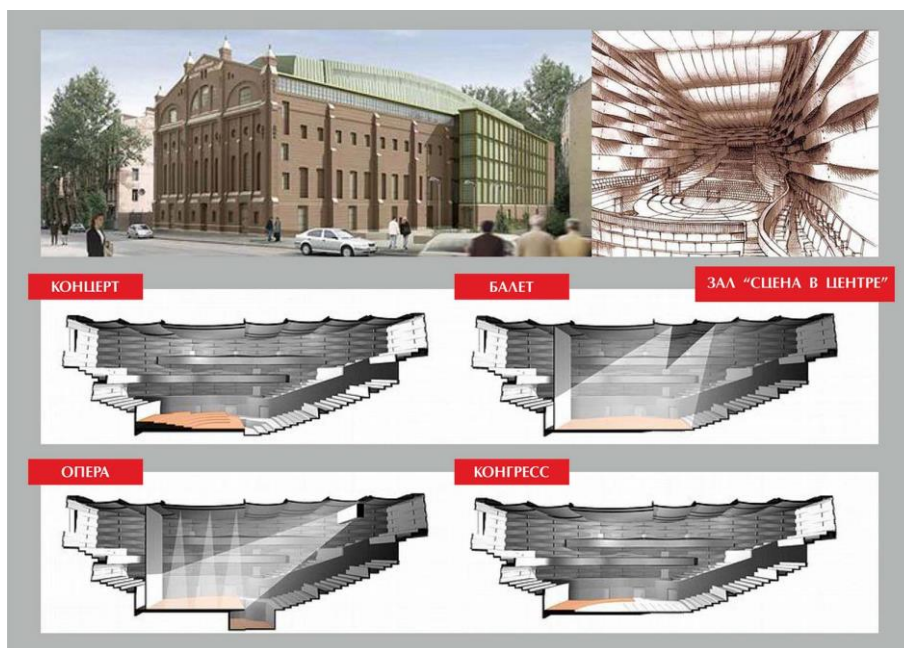
Несмотря на то, что проект Дома культуры имени И.В. Русакова, построенный в 1929 году по проекту К.С. Мельникова (рис. 1а), изначально не был театром, его автор создал уникальное пространство [9, С.121], в котором на данный момент расположен театр Романа Виктюка. Клуб имел шесть малых зрительных залов, выходящих в один большой зал с общей сценой. Каждый зал, находящийся на антресоли, мог отделяться от общего пространства благодаря раздвижной перегородке, имевшей спускной затвор, размещенный между ярусами Дома культуры. Раздвижные стены антресольных залов представляли собой две массивные створки. Открывание их происходило за счет одновременного опускания-подъема при помощи электромотора. Створки ложились на вертикальную стену главного зала. Клуб был рассчитан на 980 посадочных мест.

Проект театрального комплекса «Мариинка-3» (2005 г.)³ создавался изначально как зал-трансформер (рис. 1б). Многофункциональность использования зала стала основной его особенностью. Зал был рассчитан на проведение в нем театральных представлений (балетных, оперных и музыкальных постановок), а так же конференций различного формата. В зале была спроектирована оркестровая яма с возможностью опуска. Одновременно в оркестровой яме могли разместиться 130 музыкантов. Вместимость зала была рассчитана на 1110 посадочных мест, из них 120 мест были расположены на балконе, который мог использоваться также для размещения хора. Зал имел габариты 24 метра в ширину, 52 метра в длину и 14 в высоту. Сцена имела размеры 20 метров в ширину и 15 метров в глубину.

а)

³ Концертный зал Мариинского театра (Мариинка-3). – URL: <http://archi.ru/projects/world/634/koncertnyi-zal-mariinskogo-teatra-mariinka-3>

б)

Рис. 1. Прием трансформации пространства зала и сцены: а) трансформация зрительного зала за счет изменения объема зала (Дом культуры имени И.В. Русакова, архитектор К.С. Мельников, 1929 г.); б) устройство современной трансформируемой сцены. Проект «Мариинка-3», архитектор Ксавье Фабр, 2005 г.

Прием трансформации театрального пространства за счет видового раскрытия в стенах зала

Нечасто применяемый, но очень эффектный прием создания видового раскрытия наружных стен театра используется для достижения возможности иметь мощное эмоциональное воздействие на зрителя (рис. 2а,б). Прием заключается в создании раздвижных ворот в арьерсцене или боковой стене зала, являющейся одновременно наружной стеной здания театра. Этот прием был применен в проекте «Нового зала» театра на Таганке и активно использовался в спектаклях Юрия Любимова «Три сестры», «Десять дней, которые потрясли мир», «Добрый человек из Сезуана» [3, С.13].

а)

б)

в)

Рис. 2. Трансформация зрительного зала за счет видового раскрытия стены аръерсцены зала: а) проект современного мобильного театра «Глобус» Studio Andrew Todd; б) зал Дрезденской Высшей школы музыки имени Карла Марии фон Вебера; в) Природный театр (Ройтлинген, Германия)

Прием трансформации театрального пространства за счет трансформации элементов зала

Основные трансформируемые части театрального пространства условно можно разделить на элементы зрительного зала (поворотный и перемещаемый партер (блитчеры⁴), раздвижные перегородки и т.д.), верхнюю механизацию сцены (штанкеты, кран-балки и т.д.) и нижнюю механизацию сцены (поворотный круг, барабан, подъемно-опускные площадки, люки-провалы и т.д.). Отдельно можно выделить сборно-разборный портал сцены.

Трансформация зрительских мест

Композицию расположения зрительских кресел в зале определяют авторы спектакля, стараясь усилить этим художественную пластику постановки. Учитывая этот фактор, архитектору необходимо в процессе проектирования будущего зала заложить возможности различных комбинаций расположения зрительных мест. Автор данной статьи предлагает следующую классификацию основных схем расположения: «сцена + амфитеатр», «сцена, окружённая амфитеатрами» («амфитеатр, сцена, амфитеатр», «сцена-ринг»), зал без кресел и без сцены.

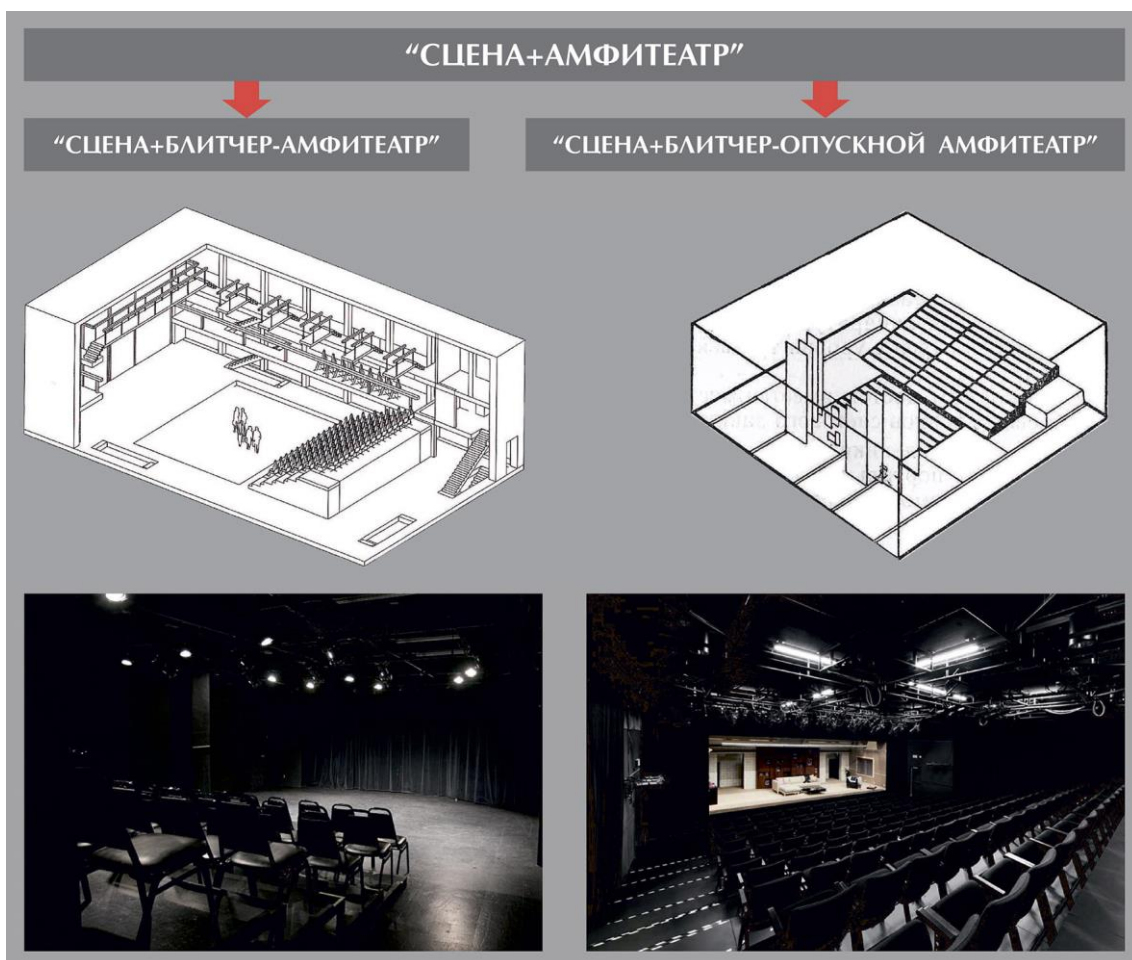
Схема «сцена + амфитеатр» (рис. 3а) является классической схемой расположения кресел в зале и предполагает устройство сцены, примыкающей к амфитеатру с одной стороны. Вариации этого решения могут заключаться в наличии одночастного или двухчастного амфитеатра, состоящего из подъемно-опускных площадок со зрительскими местами перед сценой [7, С.7].

Схема «сцена, окружённая амфитеатрами» (рис. 3б) подразумевает расположение сцены в центре зала. Принципиально можно выделить два варианта такой схемы: «амфитеатр, сцена, амфитеатр» и «сцена-ринг». Первый вариант может быть решен в виде двух блитчеров, стоящих друг напротив друга, между которыми находится сцена, устроенная на подиуме или организованная в виде игровой площадки, которая находится в уровне пола зрительного зала. В такой схеме возможно устройство сцены «дефиле», при которой

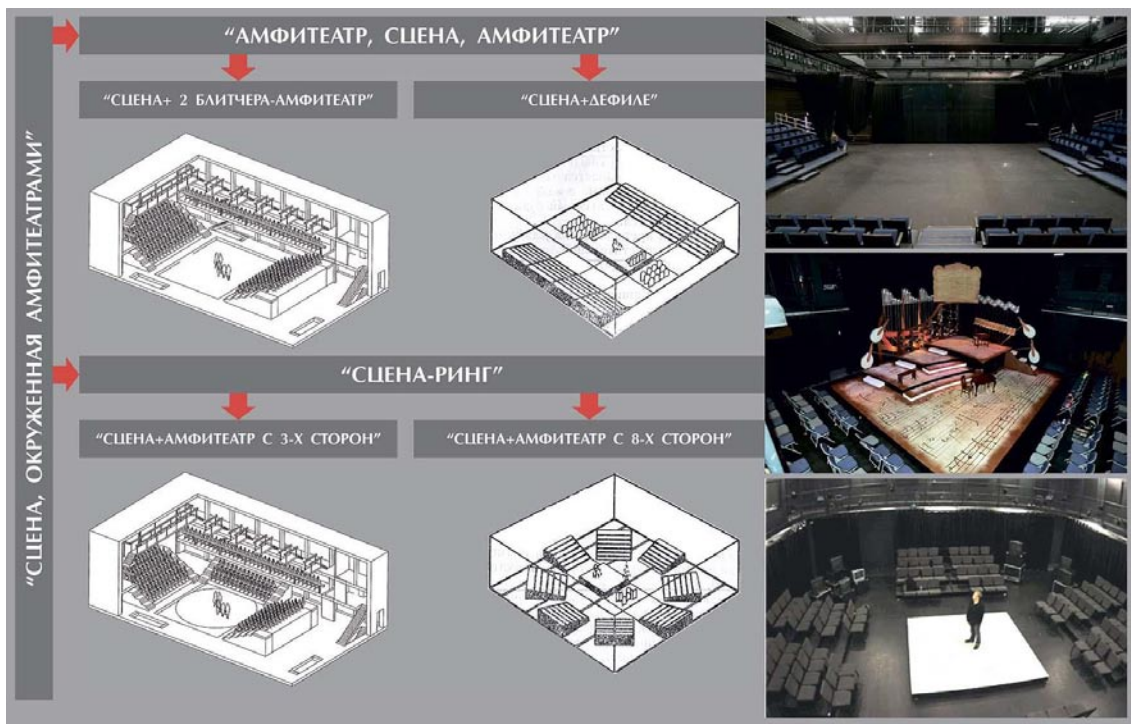
⁴ Блитчер (от англ. bleacher «места на открытой трибуне») – компактный и быстро-трансформируемый тип трибун. Такая трибуна позволяет освобождать полезное пространство без демонтажа конструкции. Перед проведением спектакля трибуна раздвигается, создавая удобные зрительские места, а при отсутствии потребности в них, сдвигается.

зрительские места устраиваются на нескольких секциях блинчеров, установленных друг напротив друга, а сцена представляет собой узкий длинный подиум, расположенный в центре зала. Во втором варианте «сцена-ринг» сцена часто размещается в центре зала, реже вдоль одной из стен, и обычно имеет квадратную форму в плане. Сцена устраивается на подиуме и окружается со всех сторон блинчерами-амфитеатрами. Самый распространенный вариант, когда блинчеры располагаются с четырех сторон.

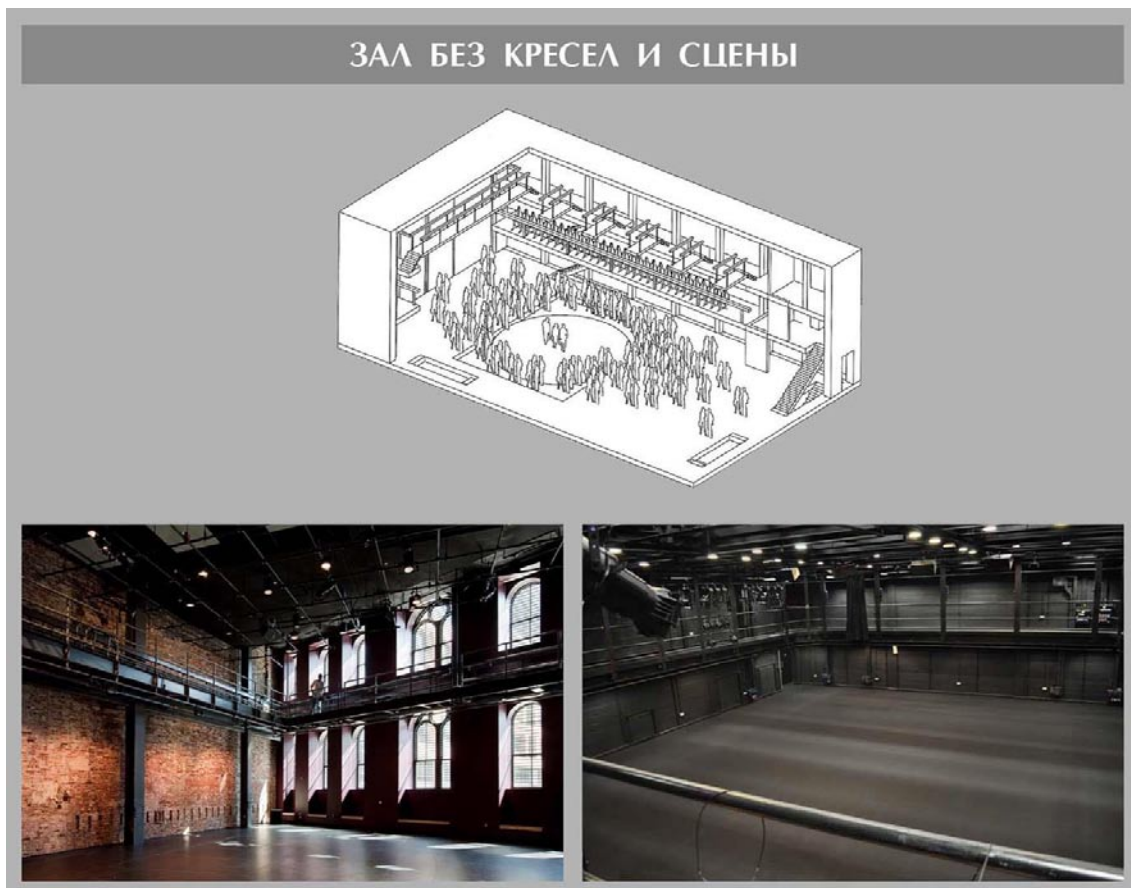
Схема «зал без кресел и сцены» (рис. 3в) используется обычно для симультанных постановок, не требующих стационарной сцены; еще ее называют дисперсной [8]. Сценическое действие возможно в любой части зала. Эта схема может быть использована и не для театральных мероприятий (светские рауты, балы, банкеты). На иллюстрации (рис. 3а) представлены и классифицированы основные схемы трансформации на примере зала, имеющего прямоугольную форму, но каждая из схем может быть модифицирована и усложнена за счет изменения формы зала.

a)

б)

в)

Рис. 3. Расположение зрительских мест при помощи трансформации зала: а) схема «сцена + амфитеатр»; б) схема «амфитеатр + сцена + амфитеатр»; в) схема «зал без кресел и сцены»

Закладывая возможности устройства в театральном зале различных комбинаций расположения зрительских мест, нужно учитывать основные технические способы выполнения их трансформации (рис. 4):

1. *Ручная трансформация.* Трансформируемые кресла располагаются в секциях на мобильных опорах. При освобождении театрального зала от кресел они переносятся в специально отведенное место и штабелируются рядами. Место, занимаемое рядом, минимально, так как ширина кресла в трансформируемом состоянии от 16 см до 19 см. Этот способ является самым экономичным и простым, но при этом для подготовки зала нужно немалое время и затраты физических усилий.

2. *Полуавтоматическое штабелирование кресел на специальных тележках.* Обычно кресла исполняются в секциях по два, по четыре, по шесть и устанавливаются в съемные мобильные опоры. Далее при трансформации зала кресла вынимаются из опор и подвешиваются на специальную тележку, а затем транспортируются в зону складирования.

3. *Установка кресел на телескопические трибуны (блитчеры).* Перед складыванием телескопической системы группы кресел от 3 до 10 опускаются на платформу, а перед раскрытием поднимаются. Эта функция складывания-поднятия может быть ручной или автоматической. Складывание трансформируемых кресел на платформу и движение телескопических трибун часто бывает полностью автоматизировано. Преимуществом телескопических платформ является возможность их передвижения по залу и размещения в необходимых для сценографии местах.

4. *Установка кресел на рельсы.* Блоки кресел для зала двигаются автоматически (или вручную) по специальным рельсам в полу, освобождая пространство зала. Складирование кресел может происходить под авансценой или кресла опускаются в шахты с помощью специального лифта складирования, находящегося под сценой. Часто рельсовая система используется для возможности освободить пространство в просцениуме. Она может быть применена не только в плоской части зала.

5. *Устройство и хранение кресел в пространствах-блоках под специальным полом.* При поднятии специальных крышек пола блоки трансформируемых кресел поднимаются и фиксируются в вертикальном положении. Удобство хранения кресел является преимуществом этого способа.

Трансформируемые кресла по комфортности не уступают классическим театральным, но очень важен правильный выбор типа кресел. Необходимо учитывать следующие факторы: достаточную ширину прохода зрителей, модель кресла, его технические характеристики (размеры, колористическое решение, основные требования противопожарной безопасности материалов, из которых оно изготовлено, антивандальные характеристики) [8]. Заранее необходимо понимать, на какое оптимальное количество мест рассчитан зал, сколько будет проходов и их размеры. От этих параметров зависят габариты кресла и возможность соединить его в секцию с другими креслами. Все эти параметры необходимо учитывать при проектировании современных театральных залов-трансформеров.

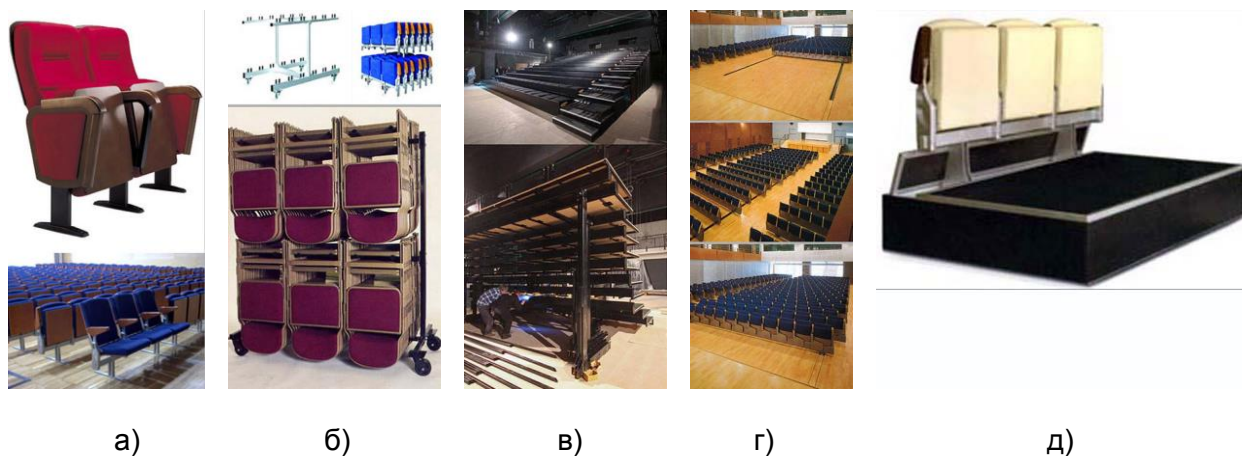

Рис. 4. Основные технические способы трансформации расположения зрительских мест: а) ручная трансформация; б) полуавтоматическое штабелирование кресел на специальных тележках; в) установка кресел на телескопические трибуны (блитчepы); г) установка кресел на рельсы; д) устройство и хранение кресел в пространствах-блоках под специальным полом

Верхняя механизация сцены

В современных театральных залах часто применяют так называемый «технологический потолок» [8, С.11]. Потолок в трансформируемых театральных пространствах один из важных элементов сценографии. Театральное технологическое оборудование (акустические системы, постановочное освещение, декорационные штанкеты, слаботочные системы) в современном театре часто монтируется на «технологическом потолке», представляющем собой металлическую решетку (рис. 5а), на которой оно размещается в любом необходимом для сценографии месте. Зал, имеющий «технологический потолок», обычно оборудуется технологической галереей, на которой монтируется осветительное и акустическое оборудование. Иногда на галерее располагают зрительные места или систему технологических мостиков.

Нижняя механизация сцены

Сцена в ходе эволюции театра превратилась в сложный механизм, включающий в себя огромное количество специальных приспособлений, позволяющих реализовывать самые невероятные замыслы режиссера и художника. Под нижней механизацией сцены понимают:

1. *Поворотный круг*. Устройство представляющее собой круговую металлоконструкцию, вращающуюся вокруг своей оси, с деревянным настилом, монтируемым в плоскости сцены. Используется для реализации постановочных решений непосредственно во время спектакля, либо для быстрой смены декораций. При изготовлении и монтаже поворотных кругов исключается деформация металлоконструкции, что обеспечивает идеальное совпадение уровня и настила круга со стационарным планшетом сцены.

1.1. *Накладный круг* (съёмно-разборный). Легкая секционная конструкция, предназначенная для временной установки на любом планшете. Электропривод монтируется непосредственно на металлокаркасе;

1.2. *Врезной круг*. Стационарная составная конструкция, представляющая собой вращающуюся часть планшета сцены. Как правило, имеет основанием бетонное кольцо на опорах в трюме, по которому на обрешеченных катках перемещается металлоконструкция с настилом. В трюме же монтируются электропривод и противовесная система;

1.3. *Барабанный круг.* Отличается от врезных кругов тем, что к верхней площадке на фермовых конструкциях жестко присоединена нижняя. На нижней площадке размещается подъемное оборудование (например, люки-провалы), которое вращается вместе с кругом;

1.4. *Вращающиеся кольца.* Кольца представляют собой подвижный элемент сцены, опоясывающий либо круг, либо барабан, они могут вращаться в разных направлениях. Ширина кольца делается обычно не менее 1 метра;

2. *Люки-провалы.* Механизм открывания проема в планшете сцены.

2.1. *Стационарные люки-провалы.* Подъемные системы, предназначенные для подъема актеров во время спектакля из трюма на планшет сцены. Представляет собой площадку, передвигающуюся по вертикали, похожую на шахту лифта. Устанавливается стационарно в определенном месте под планшетом;

2.2. *Передвижные люки-провалы.* Устанавливаются на мобильной площадке, на которой перемещается к используемым проемам;

3. *Подъемно-опускные площадки.*

3.1. *Подъемно-опускные площадки для трансформации сцены и зала для изменения рельефа сцены и образования амфитеатра.* Подъемно-опускные площадки делаются ножничного типа для устойчивости. Площадка передвигается по направляющим, прикрепленным к противоположным стенам. Площадки могут иметь ручной привод, позволяющий прилагать минимальные усилия при подъеме-опускании;

3.2. *Подъемно-опускные площадки оркестровой ямы.* Подъемно-опускная оркестровая яма является частным примером трансформации пространства. Находясь на границе сцены и зала, она даёт возможность не только разместить оркестрантов, но и увеличить или уменьшить площадь сцены или партера. Увеличение партера часто используется для установки дополнительных кресел или организации танцевальной площадки. Часто применяются оркестровые ямы, состоящие из нескольких независимых подъемно-опускных площадок, что даёт ещё большие возможности по трансформации пространства;

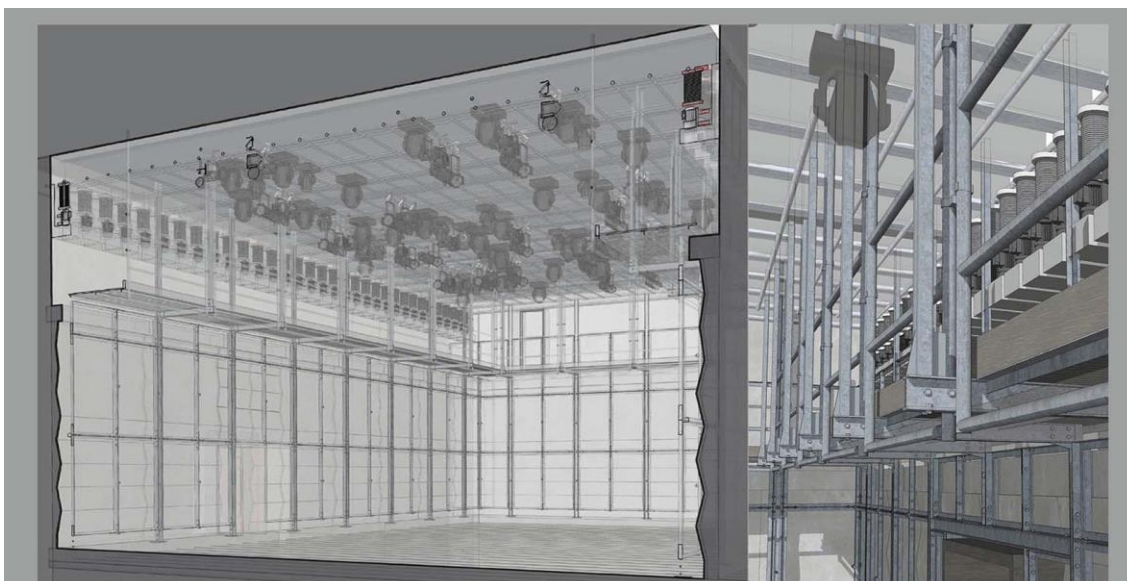
3.3. *Съемные и подъемно-опускные барьеры оркестровой ямы.* Съемные, а также подъемно-опускные барьеры используются в том случае, если оркестровая яма может ставиться в уровень партера, служа его продолжением. Иногда применяется частичная трансформация барьера, то есть открываются проходы из партера на платформу оркестровой ямы. Барьер наполнен звукоизолирующим материалом.

Как правило, изменения в театральном действии осуществляются с помощью подъемно-опускных площадок [4, С.41] (рис. 5б), поворотного круга (рис. 5в) [4, С.24] и передвижных фурок, либо с помощью комбинации этих элементов. Поворотный круг, в таком случае, представляет собой цилиндр («барабан») [4, С.28]. Иногда внутри круга устанавливают еще один или несколько кругов меньшего диаметра. Вокруг часто устанавливают поворотное кольцо, которое имеет возможность двигаться в том же или обратном направлении относительно основного круга.

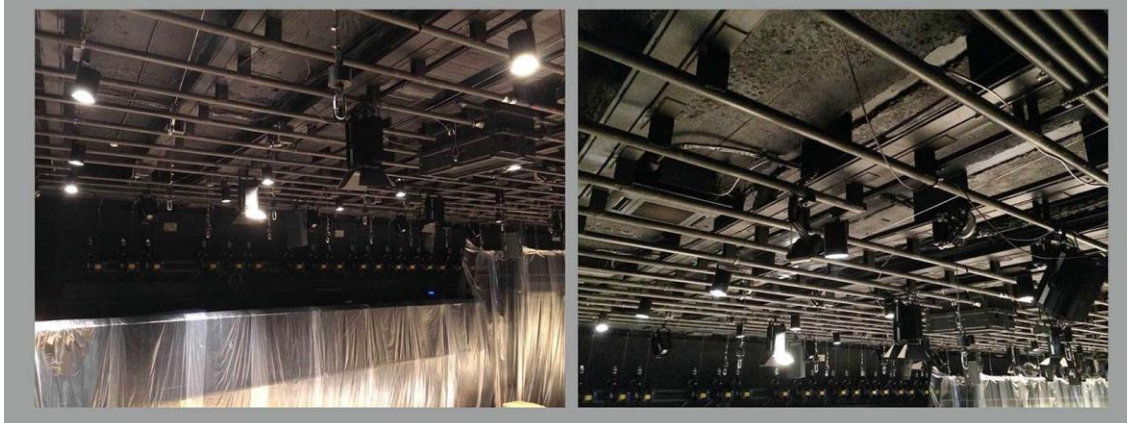
Подъемно-опускные площадки используются для подачи декораций из трюма во время представления, а также для изменения формы сцены. Они могут опускаться в трюм и подниматься до и выше уровня сцены, часто встраиваются в конструкцию поворотного круга барабанного типа. Для их перемещения используются цепные приводы, реже винтовые и тросовые. В них предусмотрены датчики, которые позволяют точно позиционировать требуемый уровень. Моторы, приводящие их в движение, оснащаются двумя тормозами. На площадках устанавливаются специальные рамки безопасности,

которые блокируют движение механизма при нахождении людей и предметов в опасной зоне. Высококачественные направляющие обеспечивают устойчивость и стабильное движение, позволяя сократить до минимума зазоры между ними и планшетом сцены.

Постановщики, используя изначально нетеатральное пространство, применяют легковозводимые мобильные сцены, представляющие собой театральные станки (мобильные подиумы) (рис. 5г). Станки состоят из металлической рамы, на которую установлена обшивка. Требуемая высота верхней плоскости станка достигается выдвиганием ножек, расположенных под рамой. Рабочая поверхность станка выдерживает нагрузку до 750 кг/м^2 . Стандартный размер станка – $2 \times 1 \text{ м}$. Эти механизмы позволяют создавать сложный рельеф сцены; обеспечивается быстрая смена декораций и внезапное появление или исчезновение актеров на сцене.

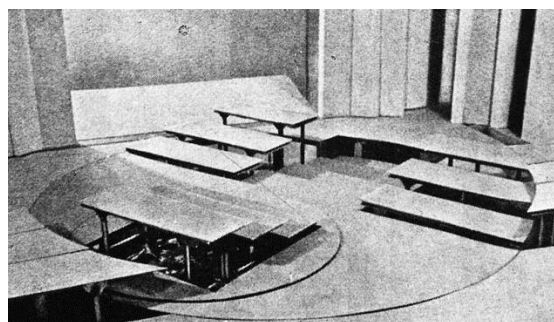
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТОЛОК ЗАЛА-КОРОБКИ

a)

б)

в)

г)

Рис. 5. Верхняя и нижняя механизация: а) технологический потолок (Электротheater Станиславский, 2015 г.); б) подъемно-опускные площадки сцены (Московский театр Олега Табакова на Малой Сухаревской площади; в) подъемно-опускные площадки, комбинированные с поворотным кругом (Центральный академический театр Российской Армии); г) театральные станки

Использование приемов трансформации в реставрации существующих зданий театров

Приемы трансформации в современной архитектурной практике активно применяются не только в новых театрах и театральных комплексах, но и при реставрации существующих театров. В таких случаях при внедрении новых технологий необходимо учитывать важность сохранения исторической подлинности реставрируемого объекта, являющегося объектом культурного наследия.

Примером тактичного соединения научной реставрации с внедрением новейшего инженерного и технологического театрального оборудования является проект восстановления Каменноостровского театра [6, С.13-15], памятника русского деревянного

зодчества периода классицизма⁵. Его реставрация с приспособлением под современные театральные технологии была завершена в 2012 году⁶. Вместимость зала после реставрации для драматических спектаклей составила 310 мест, для оперно-балетных спектаклей – 222 места.

Под зданием разместились два новых подвальных этажа, которые заняли механизмы подъема и опускания площадок сцены, склады декораций, зрительское кафе и гардероб.

Учитывая необходимость проводить в театре мероприятия, для которых не нужен наклонный амфитеатр со зрительными местами, авторы проекта предусмотрели возможность устройства приведения пола партера в горизонтальное положение.

Новая нижняя механизация сцены представляет собой систему подъемно-опускных площадок, имеющих возможность устройства ступенчатого поднятия сцены (рис. 6) и образования оркестровой ямы. Выполнение этих сложнейших технических решений стало возможным благодаря новым подземным этажам. Площадь после реставрации в результате увеличилась в четыре раза.

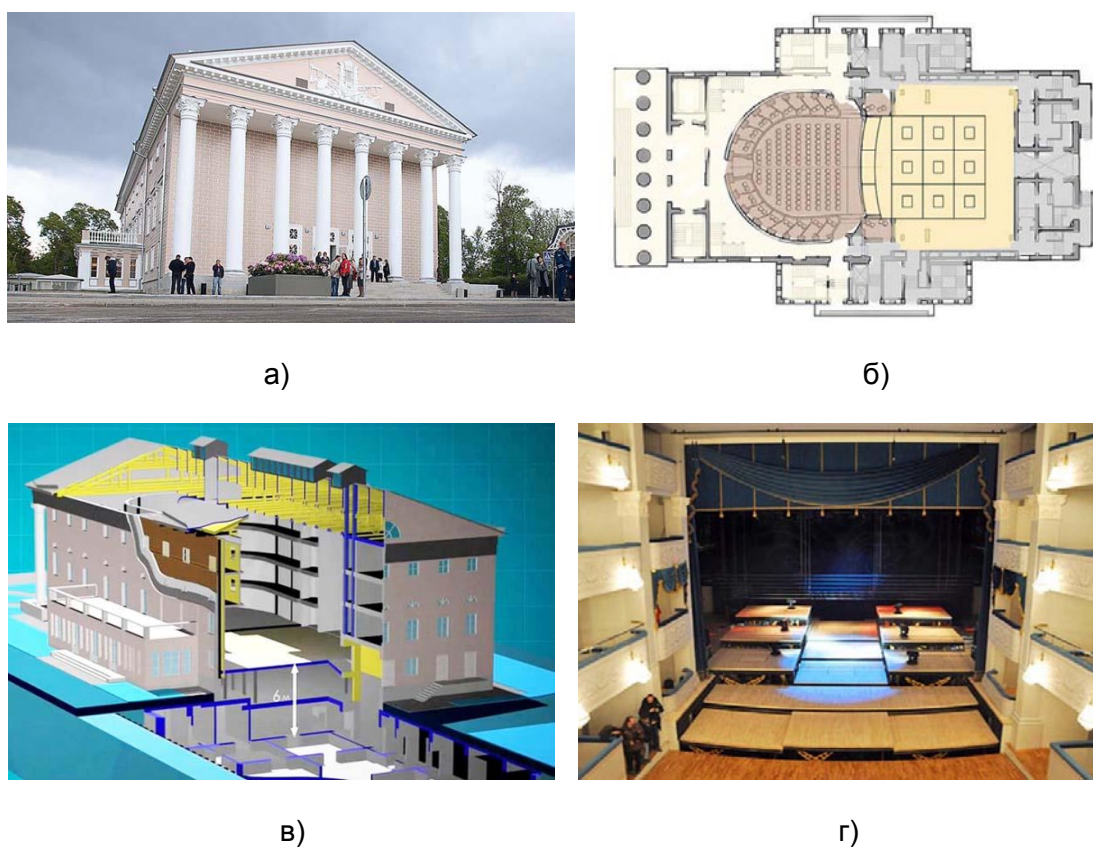

Рис. 6. Использование приемов трансформации в реставрации и реконструкции театральных пространств. Реставрация Каменоостровского театра (г. Санкт-Петербург) с внедрением современной технологии - сцены-трансформера. 2012 г.:

а) Каменоостровский театр после реставрации; б) план 1-го этажа Каменоостровского театра; в) трехмерный разрез Каменоостровского театра (проект); г) сцена-трансформер Каменоостровского театра

⁵ Каменноостровский театр – памятник архитектуры, построенный в эпоху классицизма по архитектором С.Л. Шустовым в 1827 году в Санкт-Петербурге. Оригинальные конструкции здания театра были выполнены из дерева. В середине 19-го века театр был перестроен арх. Кавосом.

⁶ Авторы проекта: архитекторы: В.А. Дементьева, В.Л. Бурьгин, архитектор-реставратор В.С. Рахманов (НИИ «Спецпроектреставрация»).

Верхняя механизация сцены, осветительные приборы и подвесы штанкетов были смонтированы на самостоятельных конструкциях, что позволило сохранить оригинальную конструктивную систему здания и модернизировать всю технологическую часть театра. В результате авторам проекта удалось соединить современную технологическую начинку театра, имеющую трансформируемую сцену, с максимальным сохранением его исторической подлинности.

Использование приемов трансформации в реконструкции зданий театров

В современной практике часто возникает потребность в реконструкции существующих театральных зданий в связи с необходимостью улучшения их технического состояния и желания увеличить их мощность. Процесс реконструкции принципиально отличается от реставрации возможностью изменения объемов здания.

Здание театра на Сретенке «Школа драматического искусства» построено по проекту реж. А.А. Васильева, худ. И.В. Попова, арх.: С.А. Гусарева, Б.И. Тхора, (Моспроект-2, Мастерская №6) [2, С.176-178] и является удачным примером нового строительства с реконструкцией фасада здания 19 века, когда-то стоявшего на Сретенке. На сегодняшний день этот театральный комплекс обладает уникальным набором сценических пространств, имеющих возможность трансформации (рис. 7а). Здание имеет четыре зрительных зала «Манеж», «Глобус», «Тау-зал», «Грот-зал». Залы имеют входы из общего атриумного пространства, перекрытого светопрозрачным фонарем.

В 2012 году Московский драматический театр им. Н.В. Гоголя был преобразован в «Гоголь-центр» (рис. 7б). В результате реконструкции помимо традиционных спектаклей стало возможным проводить перформансы, концерты, кинопоказы и общественные дискуссии за счет трансформации пространства. Зрительская часть Большого зала была увеличена. После реконструкции театр получил новое просторное фойе, репетиционный зал и другие новые пространства. Стены бывшего паровозного депо Курского вокзала [2, С.148], которое занимал театр, оставили кирпичными. На стенах по проекту художника Алексея Трегубова были выполнены зеркальные панно.

Реконструкция театрального комплекса «Электротheater Станиславский» была осуществлена архитектурным бюро «Wowhous» в 2015 году [2, С.134-137; 10, С.4]. В результате реконструкции был создан современный театральный комплекс с трансформирующимся залом, оборудованным новым технологическим оборудованием и несколькими репетиционными залами. На первом этаже разместились общественные пространства в которых возможно проведение выставок и перформансов. Один из авторов проекта, архитектор Олег Шапиро рассказывая о проекте, сказал, о том что для него было важно сделать проницаемый, открытый театр, в котором можно попасть из любой его точки в любую другую точку.

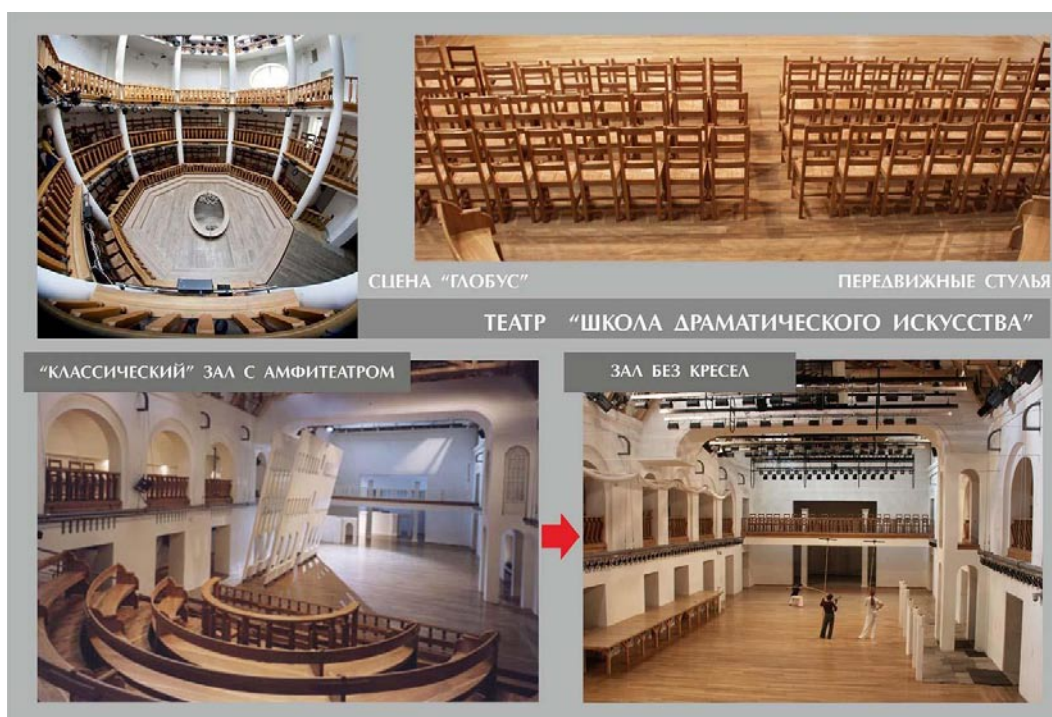
Все внутреннее и дворовое пространство театра превратилось в глобальный трансформер. Пространство кармана сцены может соединиться с фойе первого этажа и превратиться в единый зал. Эта работа с пространством стала возможна благодаря раздвижным панелям, служащим мобильными стенами между фойе и залом. Конечно, самое главное изменение произошло в зрительном зале. Из стационарного зала-коробки он превратился в многофункциональный зал-трансформер, позволяющий представить разнообразные режиссерские замыслы. Зал рассчитан на самые разные типы постановок (рис. 7в). При помощи блитчера в зале можно создавать разные модели театрального пространства, описанные ранее. Зрительный зал имеет возможность менять расположение рядов и сцены в зависимости от задач сценографии. Система технологического потолка из 100 лебёдок позволяет монтировать декорации любой сложности для обеспечения изменчивости сценических решений по ходу спектакля. При помощи современных акустических систем, интегрированных в отделку, возможно осуществлять оперные постановки. Управление осветительным оборудованием осуществляется с помощью компьютера. В него изначально заложено более

300 сценариев освещения. При этом сохраненный исторический балкон, являющийся предметом охраны, отреставрирован и включён в современную структуру зала.

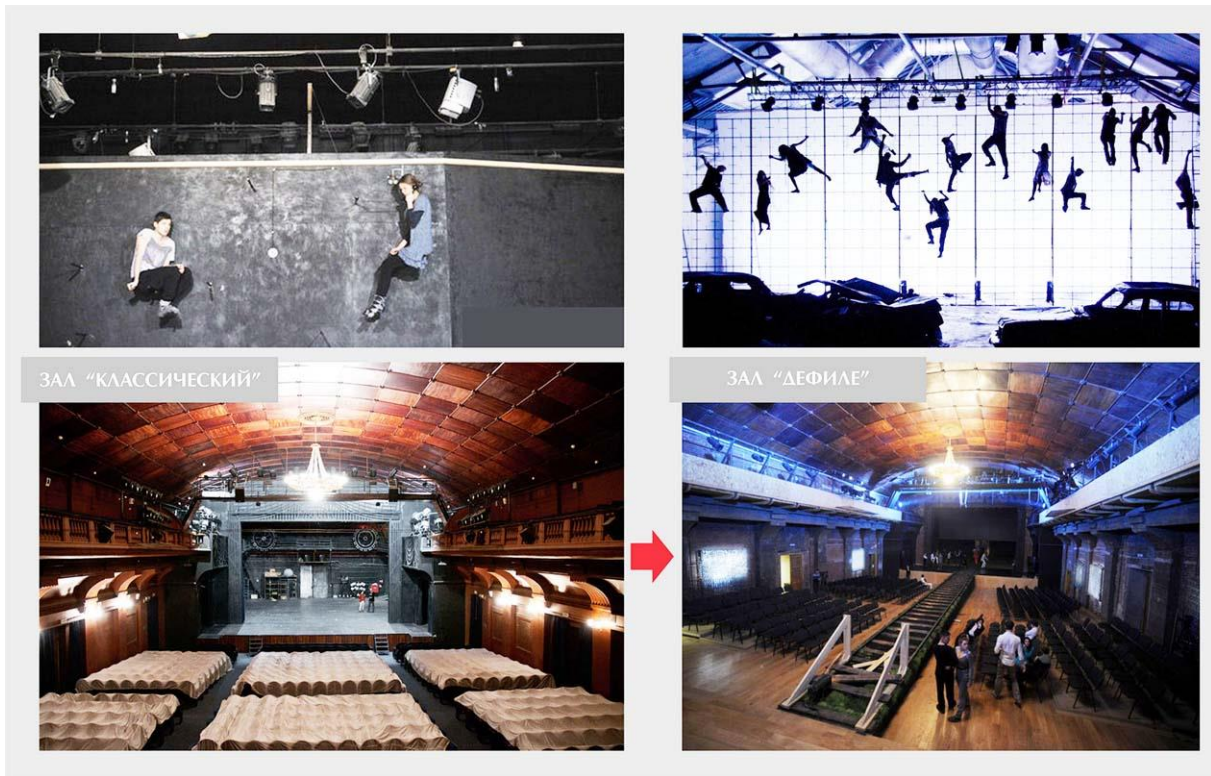
Таким образом, формат реконструкции с использованием приемов трансформации позволяет создавать новые театральные-культурные пространства, открывающие зрителю возможности знакомства с новейшими течениями в различных областях современного искусства, а режиссерам предоставляет неограниченный потенциал для творческого эксперимента.

Использование приемов трансформации в создании новых театров. Концепция театральных залов «Black box»

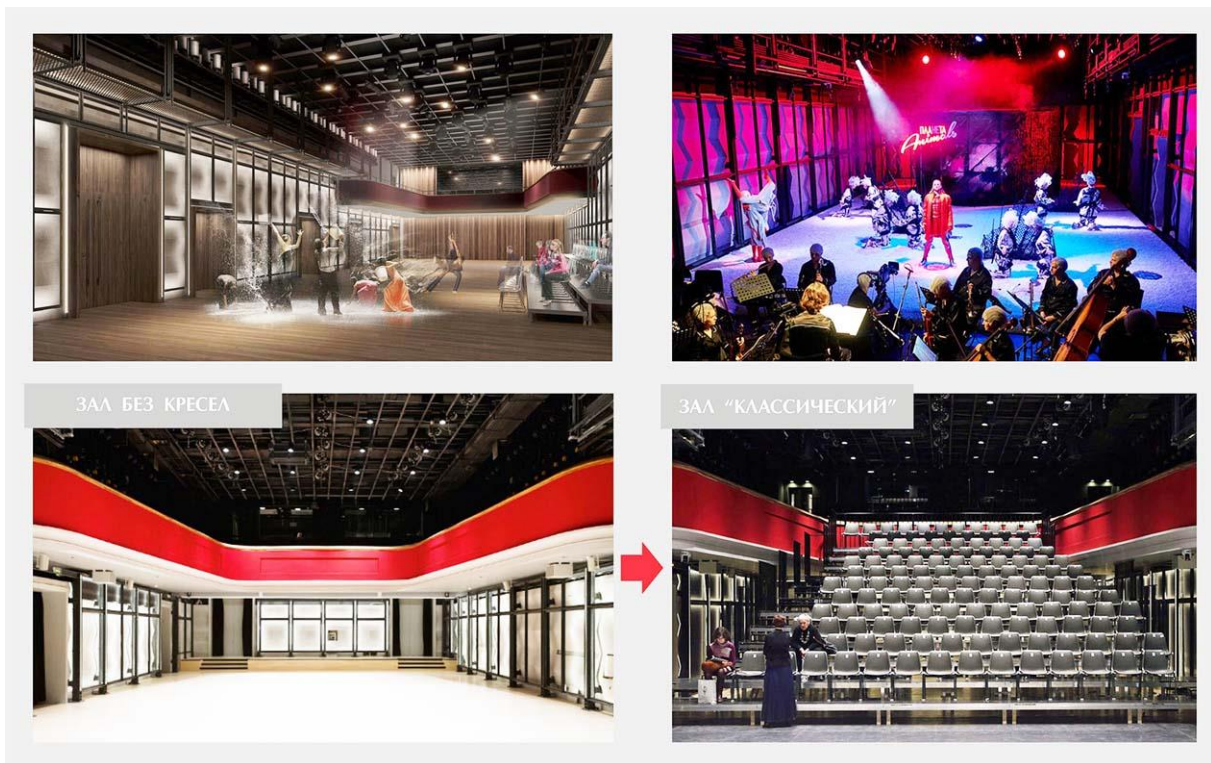
В современном театре на сегодняшний день отражением всех современных сценографических тенденций является концепция зала-трансформера, имеющая название «Black box» («черная коробка», англ.). Такие залы имеют простую геометрическую форму, напоминающую прямоугольную коробку. Упрощение геометрии зала вызвано экономической и технологической целесообразностью. Стены, пол и потолок окрашиваются в матовый черный цвет, не дающий мешающих бликов. Зрительные места и сцена имеют возможность трансформироваться. Обычно залы-трансформеры имеют базовый набор вариантов расположения зрительских мест, который включает в себя описанные выше схемы. Потолок решается в виде технологической решетки, упомянутой выше. Одним из первых залов «Black box» в России был зал Театрального центра им. В.Э. Мейерхольда в Москве (рис. 7г), выполненный по проекту В.Д. Красильникова, Ю.П. Гнедовского, Г.П. Савченко и открытие которого состоялось в 2004 году [1, С.53-54; 3, С. 175]. Зал имеет форму близкую к квадрату, стены отделаны нейтральным темным кирпичом, пол состоит из подъемно-опускных площадок, имеющих размер 1×2 м, рассчитанных на установку четырех зрительских мест. В центре зала 9 подъемных площадок, смонтированных на подъемно-опускном столе размером 6×6 м, который имеет возможность опускаться на этаж, создавая оркестровую яму. На высоте 3,9 м по периметру зала устроена технологическая галерея, которая может использоваться в сценографии за счет съемного ограждения.

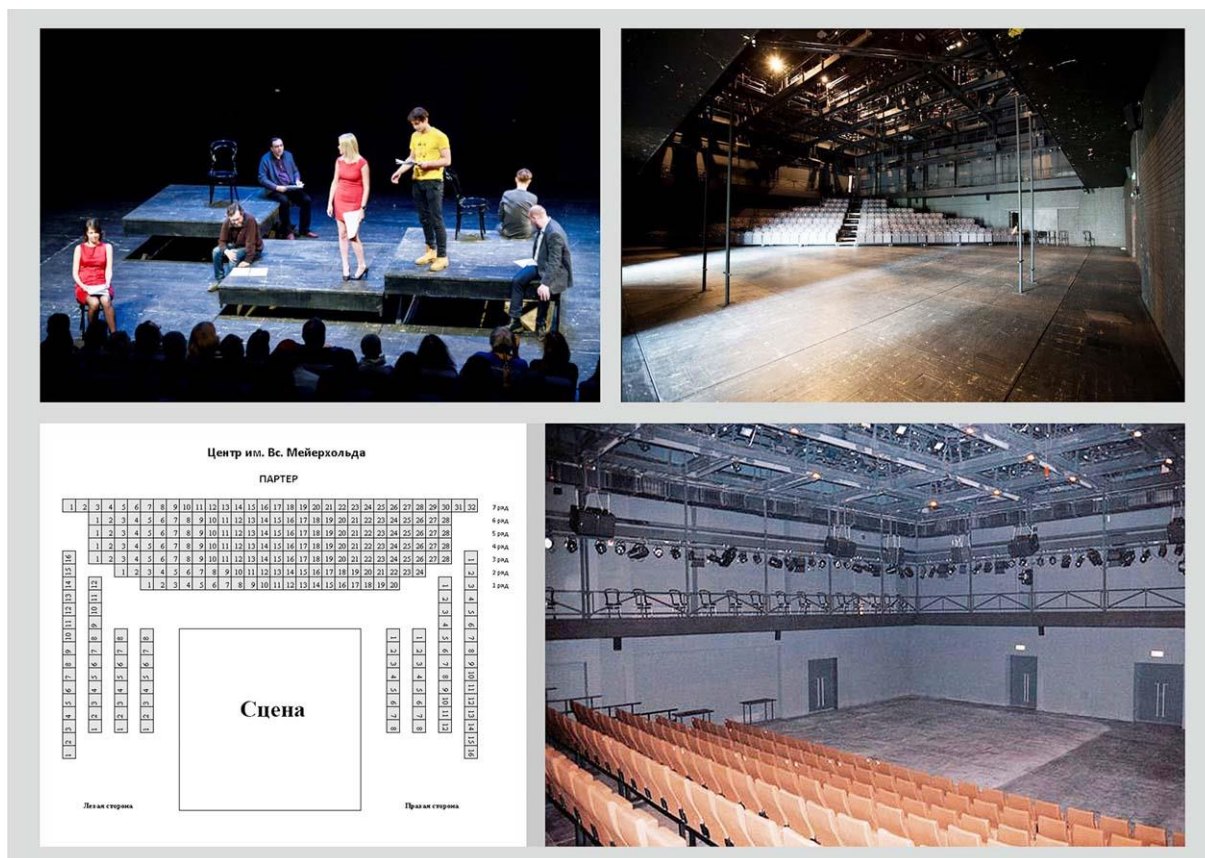
а)

б)

в)

г)

Рис. 7. Примеры трансформации залов: а) театр «Школа драматического искусства». 2001 г. Авторы: А.А. Васильев, И.В. Попов, С.А. Гусарев, Б.И. Тхор.; б) «Гоголь-центр». 2013 г. Дизайн-проект Веры Мартыновой; в) реконструкция Театра Станиславского с устройством зала-трансформера (Москва). Архитектурное бюро «Wowhous» арх. О.А. Шапиро, Д.А. Ликин; г) Зал Театрального центра им. В.Э. Мейерхольда. Авторы: В.Д. Красильников, Ю.П. Гнедовский, Г.П. Савченко

Использование приемов трансформации в создании сельских театров

В последнее время количество сельских клубов, являвшихся основным очагом культуры в деревнях и селах России, сильно сократилось из-за экономической ситуации в стране и оттока жителей в город. В связи с этим в 2011 году Правительство Российской Федерации выпустило распоряжение⁷ о развитии театрального дела по всей стране, включая загородные поселения. Эта мера, возможно, позволит приобщить сельское население к театральной культуре и приведет к возрождению интереса к театру у населения в стране в целом.

В сельских населенных местах начало формироваться новое понимание общественного культурного центра как универсального «сельского театра», имеющего возможность приспособления под различные функциональные задачи за счет трансформации внутреннего пространства. Этот новый тип общественного пространства обеспечит возможность качественного проведения театральных постановок, музыкальных мероприятий, демонстрации фильмов и конференций. Как многофункциональная структура он решит проблемы досуга населения сельских мест.

⁷ Распоряжение Правительства РФ от 10 июня 2011 г. N 1019-р «Об одобрении Концепции долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации до 2020 года».

Важной составляющей сельского театра является возможность создания взаимосвязи внутреннего сценического пространства с элементами ландшафта прилегающей к нему территории.

Современный сельский театр должен стать органичной частью застройки жилого сельского поселения. Однотипные планировки и устаревшая архитектура клубов позднего советского периода не могут формировать современный облик сельских населенных мест. Весомым средством мотивации людей жить и работать в сельской местности станет возрождение культурных очагов в виде новых сельских театров, которые будут воспитывать в людях эстетические и культурные ценности. Оснащение сельских театров современным технологическим театральным оборудованием позволит проводить гастроли приезжим театральным коллективам, привлекать для выступлений различные музыкальные коллективы из других городов. Станет возможным более полный обмен культурными ценностями между населением нашей страны.

Характерной особенностью сельского театра является его камерность, обеспечивающая прием 200–300 человек. Отличительной чертой сельского театра является решение его архитектуры, которая должна гармонично вписываться в сельский ландшафт, являясь при этом экономичной в реализации и соответствующей современным эстетическим и экологическим требованиям зеленой архитектуры. Планировка сельского театра должна включать в себя правильное и удобное функциональное зонирование, построенное на проверенной временем идеологии классического театра, но обладающей возможностями трансформации пространств за счет конструктивных особенностей здания. Сельский театр может иметь зрительскую часть, в которую войдут: фойе, вестибюль, гардеробы, санузлы и кафе. Сценическая часть театра состоит из сцены и ряда вспомогательных помещений: помещения ожидания выхода на сцену, карманы, колосники, авансцену, гримборные, репетиционный зал, склад декораций и прочие необходимые технические помещения.

Сельский театр – это фактически универсальный зал, который может использоваться для театральных постановок. С помощью современных систем технологического оборудования зала возможно проведение речевых мероприятий, в число которых входят собрания и конференции. Зал театра должен иметь необходимое оборудование для возможности показа кинофильмов и проведения презентаций. Современные театральные технологии позволяют убирать кресла из партера для создания пространств, пригодных для танцевальных вечеров или выпускных балов. Соединение сценической среды зала сельского театра с ландшафтом прилегающей территории может быть решено за счет раздвижных стен, раскрывающихся в летний период времени и дополняющих внутренний зал со сценой пространством открытого летнего амфитеатра. Объединение внутренней сцены и сцены, находящейся за пределами здания, делает возможным взаимодействие режиссуры с окружающим ландшафтом или водной средой. Сцена современного сельского театра (рис. 8) должна иметь несколько вариантов использования за счет трансформации, например, для организации танцевальных постановок, расположения оркестра музыкального коллектива, инсталляций и театральных постановок.

Специфика сельского театра состоит в том, что в таком театре в основном выступают гастрольные коллективы. Отсюда все особенности его планировки и технологии.

Рис. 8. Проект сельского театра на Амуре (студент Тимофеева Я.Д.), МАРХИ, 2016 г.
рук.: проф. Коршаков Ф.Н., проф. Новикова Н.В., доц. Маркова О.К.,
проф. Кожевников А.М.

Использование приемов трансформации в создании «летних» (открытых) театров

В последнее десятилетие при развитии инфраструктуры городских и загородных парков особое внимание муниципальными властями и проектировщиками уделяется созданию культурно-зрелищных объектов. Жители крупных мегаполисов устали от урбанизации и стараются проводить свое свободное время в экологически чистой среде, чем являются рекреационные зоны. В связи с этим особое внимание уделяется как реконструкции существующих летних театров, так и строительству новых многофункциональных открытых летних театральных комплексов с возможностью приспособления под различные функциональные задачи за счет современных технологий трансформации пространства.

Известные нам открытые театры впервые появились в древней Греции и представляли собой устроенные на склонах гор амфитеатральные пространства. В дальнейшем возвращение к открытым театрам мы видим в «воздушных театрах» эпохи Возрождения. В начале XX века с развитием городских парков на смену «воздушным театрам» пришли «летние театры», имевшие стационарную сцену. В середине XX века в строительстве открытых театров стали применяться приемы трансформации. Удачным примером использования таких приемов можно считать летний театр с поворотным амфитеатром в чешском городе Чески-Крумлове [4, С.245] (рис. 9а), расположенный в парке барочного дворца Белларие. Созданная в 1958 году поворотная платформа открытого летнего театра была рассчитана на 600 мест. Театральный сезон длился с июня по сентябрь. Во время представления платформа со зрителями плавно вращалась вокруг своей оси, представляя зрителю череду мизансцен.

С каждым годом летние театры все больше возвращают себе прежнее положение, становясь неотъемлемой частью современных парковых ансамблей. Примером могут

послужить: реконструкция «Зеленого театра» в ЦПКиО имени Горького, «Сцена на воде» в Шереметьевском парке, «Летний кинотеатр» в парке Фили и реконструкция «Зеленого театра» на территории ВДНХ.

Важной составляющей открытого летнего театра является возможность создания взаимосвязи сценического пространства с элементами ландшафта прилегающей территории. Расположение открытых театров в парках не случайно – зеленые массивы служат прекрасным шумозащитным экраном.

Современный открытый трансформируемый летний театр по сути является многофункциональным культурно-развлекательным комплексом. Строительство таких комплексов со временем заменит театральные сооружения советского периода, в которых пространственная трансформация являлась не возможной.

Модернизация существующих летних театров современным театральным оборудованием позволит вдохнуть в них новую жизнь и привлечь к ним зрителей. Современный театр – это сценография неограниченных возможностей. На сегодняшний день режиссеры часто обращаются к ярким визуальным эффектам, которые в свою очередь требуют соответствующего технического оснащения зала и сцены.

Удачным решением является мультимедийный и развлекательный комплекс с открытым летним театром в Ханое (рис. 9б). Реализованный проект центра отдыха включает кинотеатры, многоцелевой зал, медиа-центр с небольшой телевизионной студией, ресторанами и клубом. В качестве ядра комплекса был разработан открытый театр на тысячу зрителей. Он состоит из плавучей сцены на понтонах и трибуны на берегу. Сценическая площадка покрыта мембранной кровлей, а трибуны остаются под открытым небом, но за счет механических устройств могут накрываться в течение нескольких минут трансформирующейся крышей.

a)

б)

Рис. 9. Трансформация в летних театрах: а) летний театр-трансформер в городе Чески-Крумлов; б) проект Летнего театра в Ханое (Вьетнам)

В архитектуре летнего театра надлежит учитывать характер застройки населенного пункта, климатические особенности местности и культурно-общественные особенности населения. Архитектурный облик обязан привлекать человека современными формами, технологическими возможностями и современной эстетикой. Летний театр должен гармонично вписываться в парковый ландшафт, являясь при этом экономичным в реализации и соответствующим современным эстетическим и экологическим требованиям «зеленой» архитектуры.

Наметившаяся в обществе тенденция развития городских и загородных зон отдыха позволяет с уверенностью говорить о необходимости создания новых многофункциональных открытых летних театральных комплексов, включающих в себя современные технологии трансформации пространства. Открытый летний театр в будущем станет новым общественным типом паркового пространства, являясь многофункциональным комплексом, позволяющим объединить в единое целое культурный и развлекательный центр за счет возможностей универсальных трансформаций.

Рассмотрев основные приемы современной театральной трансформации, мы видим определенные закономерности (рис. 10):

1. Трансформация зала и сцены заключается либо в увеличении объема зала за счет объединения с дополнительными пространствами, либо, наоборот, его уменьшения за счет разделения трансформируемыми перегородками или стенами;

2. Трансформация расположения зрительских кресел в зале один из важнейших инструментов сценографии. Основные схемы расположения зрительских мест следующие: «амфитеатр + сцена», «сцена, окружённая амфитеатрами» («амфитеатр, сцена, амфитеатр», «сцена-ринг»), зал без кресел и без сцены;

3. В современном театре пространственная трансформация выполняется с помощью подвижных элементов зрительного зала и сцены.

Рис. 10. Приемы современной театральной трансформации

Список источников иллюстраций

- Рис. 1. а, б); рис. 3. а-в); рис. 4; рис. 7. а-г); рис. 9. а, б); рис. 10. Авторские схемы.
 Рис. 2. а, б) авторские схемы [11, С.111]; в) [11, С.126].
 Рис. 5. а) [10, С.49]; б) фотографии автора; в) [5, С.228]; г) фотографии автора.
 Рис. 6. [6, С.13-15].
 Рис. 8. Рисунок из архива автора.

Литература

1. Анисимов А.В. Театр архитектуры Владилена Красильникова. – Москва: Изд. «Жираф», 2007. – 140 с.
2. Анисимов А.В. Театральные здания Москвы. – Москва: Изд. «Курс», 2017. – 384 с.
3. Анисимов А.В. На Таганке. 1972–1986. Как строили театр для Юрия Петровича Любимова и что из этого получилось. – Москва: Изд. «Курс», 2018. – 88 с.
4. Базанов В.В. Техника и технология сцены. – Ленинград: Искусство, 1976. – 260 с.
5. Бархин Г.Б. Архитектура театра. – Москва: Изд. Академии Архитектуры СССР, 1947. – 248 с.
6. Каменноостровский театр. Золотая медаль «Денкмаль-2010» // Реликвия-Санкт-Петербург (реставрация, консервация, музей). – № 31. – 2014. – С. 13–15.
7. Красильников В.Д. Конкурс на проект Национального театра для г. Будапешт / В.Д. Красильников, В.А. Шульрихтер // Студенческая техника и технология. – 1966. – №3(15). –С. 3–19.
8. Свод правил СП 309.1325800.2017. Здания театрально-зрелищные. Правила проектирования. – Москва: Стандартинформ, 2018. – 53 с.
9. Хан-Магомедов С.О. Константин Мельников. – Москва: Архитектура-С, 2007. – 80 с.
10. Электротheater Станиславский. Москва: Астрейя Центр, 2014. – 180 с.
11. Chris van Uffelen. Performane Architecture + Design. – Braun, 2010. – 304 p.

12. Michal Hammond. *Performing Architecture: Opera Houses, Theatres and Concert Halls for the Twenty-first Century*. Merrell Publishing, 2006. – 240 p.

References

1. Anisimov A.V. *Teatr arkhitektury Vladilena Krasil'nikova* [Theater architecture of Vladilen Krasilnikov]. Moscow, 2007, 140 p.
2. Anisimov A.V. *Teatr arkhitektury Vladilena Krasil'nikova* [Theater buildings in Moscow]. Moscow, 2017, 384 p.
3. Anisimov A.V. *Na Taganke. 1972-1986. Kak stroili teatr dlya Yuriya Petrovicha Lyubimova i chto iz etogo poluchilos'* [At Taganka. 1972-1986. How a theater for Yuri Petrovich Lyubimov was built and what came of it.]. Moscow, 2018, 88 p.
4. Bazanov V.V. *Tekhnika i tekhnologiya stseny*. [Stage engineering and technology]. Leningrad, 1976, 260 p.
5. Barkhin G.B. *Arkhitektura teatra* [The architecture of the theater]. Moscow, 1947, 248 p.
6. *Kamennooostrovskiy teatr. Zolotaya medal' «Denkmal'-2010»* [Kamennooostrovsky theatre. Denkmal-2010 Gold medal]. St. Petersburg, 2014, no 31, pp. 13–15.
7. Krasil'nikov V.D., Shul'rikhter V.A. *Konkurs na proekt Natsional'nogo teatra dlya g. Budapesht* [Competition for the project of the national theater for Budapest]. 1966, no. 3(15), pp. 3–19.
8. Svod pravil SP 309.1325800.2017. *Zdaniya teatral'no-zrelischnye. Pravila proektirovaniya*. [The set of rules SP 309.1325800.2017. Theater and entertainment buildings. Design rules]. Moscow, 2018, 53 p.
9. Khan-Magomedov S.O. *Konstantin Mel'nikov* [Konstantin Melnikov]. Moscow, 2007, 80 p.
10. *Elektroteatr Stanislavskiy* [Stanislavsky Electro Theater]. Moscow, 2014, 180 p.
11. Chris van Uffelen. *Performane Architecture + Design*. Braun, 2010, 304 p.
12. Michal Hammond. *Performing Architecture: Opera Houses, Theatres and Concert Halls for the Twenty-first Century*. Merrell Publishing, 2006, 240 p.

ОБ АВТОРЕ

Кожевников Александр Михайлович

Кандидат архитектуры, профессор кафедры «Архитектура сельских населенных мест», Московский архитектурный институт (государственная академия), Москва, Россия; член Союза московских архитекторов
e-mail: kozhevnikov2002@mail.ru

ABOUT THE AUTHOR

Kozhevnikov Alexander

PhD in Architecture, Professor of Architecture of Rural Settlements, Moscow Institute of Architecture (State Academy), Moscow, Russia; Member of the Union of Moscow Architects
e-mail: kozhevnikov2002@mail.ru

ПРИЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

УДК 725.826:792.021

DOI: 10.24412/1998-4839-2021-1-165-187

А.М. Кожевников*Московский архитектурный институт (государственная академия), Москва, Россия***Аннотация**

В публикации рассмотрены и проанализированы основные приемы пространственной театральная трансформации в контексте развития архитектуры современного театра. В качестве примера наиболее удачной модели применения театральная трансформации представлена концепция современного трансформируемого зала типа «Black box», который предоставляет широкие возможности для осуществления режиссерских замыслов. Философия трансформируемого зала является квинтэссенцией всех основных направлений развития сценографии, поэтому она получили широкое распространение в применении при проектировании и строительстве современных театральные пространств.¹

Ключевые слова: архитектура театра, театральная трансформация, театр-трансформер, зал-трансформер, трансформируемая сцена, зал «black-box»

TECHNIQUES OF MODERN THEATRE TRANSFORMATION

A. Kozhevnikov*Moscow Institute of Architecture (State Academy), Moscow, Russia***Abstract**

The article considers and analyzes the main techniques of spatial theatrical transformation in the context of the development of the architecture of the modern theater. As an example of the most successful model of theatrical transformation application, the concept of a modern transformable hall of the Black box type which provides ample opportunities for the implementation of Director's plans, is presented. The philosophy of the transformable hall is the quintessence of all the main trends in the development of scenography, so it is widely used in the design and construction of modern theater spaces.²

Keywords: the architecture of the theater, theater transformation, transformable theater, transformable hall, transformable stage, black-box hall

Важная задача архитекторов – тщательно продумать и найти соответствие архитектурной формы будущего театральное пространство содержанию представлений, предполагаемых в нем. Для этого авторы проектов часто предусматривают возможную вариативность трансформации пространства сцены и зала.

¹ **Для цитирования:** Кожевников А.М. Приемы современной театральная трансформации // Architecture and Modern Information Technologies. – 2021. – №1(54). – С. 165–187. – URL: https://marhi.ru/AMIT/2021/1kvart21/PDF/11_kozhevnikov.pdf
DOI: 10.24412/1998-4839-2021-1-165-187

² **For citation:** Kozhevnikov A. Techniques of Modern Theatre Transformation. Architecture and Modern Information Technologies, 2021, no. 1(54), pp. 165–187. Available at: https://marhi.ru/AMIT/2021/1kvart21/PDF/11_kozhevnikov.pdf
DOI: 10.24412/1998-4839-2021-1-165-187