

Управление образования города Пензы
МКУ «Центр комплексного обслуживания и методологического
обеспечения учреждений образования» г. Пензы
МБОУ лицей архитектуры и дизайна №3 г. Пензы

XXVI научно-практическая конференция школьников г. Пензы
«Я исследую мир»
Секция «Архитектура и дизайн»

Концепция создания универсального сценического
(театрального) пространства «ТЕАТР рядом!»

Автор: Ямбулатова Ю., 11 «А» кл.

Руководитель: учитель изобразительного
искусства Малкина Е.Ю

Пенза 2021 г.

Содержание

1. Введение.

2. Театр в жизни человека. Актуальность темы проекта.

3. История возникновения и развития улично-площадного театра. Его роль в искусстве и культуре.

4. Использование сборно-разборных конструкций для создания мобильной сценической площадки

5. Мой проект-предложение

6. Заключение

7. Список литературы

Приложения

1. Введение.

Тема исследования: универсальное сценическое пространство для уличного театра.

Актуальность: Театр является одним из старейших видов искусств, которое зародилось вместе с человеческой цивилизацией. Наряду с классическим, привычным нам, театром существует и так называемый «уличный театр», который появился за долго до театра привычного нам. От мистерий, балаганов и скоморохов улично-площадной театр прошел долгий путь. Сегодня такой вид театрального искусства набирает все большую популярность, ведь здесь нет границ между артистом и зрителем, между сценой и зрительным залом, а декорациями могут стать городские улицы и площади. Уличные театры всегда были популярны и любимы зрителем за юмор, сатиру, близость народу. Сегодня уличные театры получили новое развитие, и создание универсального сценического пространства является просто необходимым. В нашем городе существует несколько театров и сценических площадок как классических (Областной театр драмы им. Луначарского), так и «авангардных» (Театр Доктора Дапертутто). Театральная жизнь очень активная и насыщенная, но не у всех есть возможность приехать в областной центр для посещения спектакля или представления, да и не у всех жителей города не всегда есть возможность это сделать. Поэтому создание универсального сценического пространства для проведения театральных представлений является очень актуальным вопросом. Свой проект я назвала «ТЕАТР рядом!» не случайно, ведь посетить театральное представление рядом с домом хотели бы многие жители нашего города и области.

Гипотеза: Создание сценического передвижного пространства сделает более доступным искусство театра для жителей города и области

Цель нашей работы: Разработать проект-концепцию универсального сценического пространства в Пензе

Задачи:

- Проанализировать влияние театра на жизнь человека;
- Ознакомиться с историей возникновения и развития уличного театра, проанализировать его роль в мировой культуре;
- Рассмотреть разборные металлические конструкции для передвижной сцены, как один из вариантов ее создания;
- Разработать свой проект

Предмет исследования: Архитектурно-планировочное решение универсального сценического пространства

Объект исследования: Универсальное сценическое пространство как место творчества в области культуры и искусства

Методы исследования: анализ литературы по теме работы, теоретическое обобщение и систематизация материала, опрос, наглядно-аналитический метод, проектирование.

Теоретическая значимость: обращение к данной теме дает основание к дальнейшему развитию и усовершенствованию архитектурно-планировочных решений в современном строительстве.

Практическая значимость: Сделать более доступным искусство театра для жителей отдаленных районов города и области, который повысит уровень культуры и досуга города и области.

2. Театр в жизни человека. Актуальность темы проекта.

Театр играет важнейшую роль в нашей жизни. Возможности театра многогранны. Театральное искусство формирует интеллектуальные и нравственные качества, стимулирует творческие способности, содействует успешной социализации. Каждое поколение вносит свой вклад в развитие человечества, культурно обогащая его. Действительно, театр – лучшая школа жизни, потому что он выступает в качестве источника информации о мире, о жизни, дающего повод для работы мысли. Вызвать раздумья о смысле человеческого существования, о глубинах человеческой души – благородная и необходимая цель искусства вообще, и в том числе искусства театра.

Одна из важнейших функций театра – это познавательная функция. Благодаря ей осуществляется передача социального опыта от одного поколения к другому, от одних стран и народов к другим. Поэтому так важно приобщение к искусству. Театр является важнейшей частью человеческого развития:

- формирует у человека способности воспринимать, чувствовать, правильно понимать и ценить прекрасное в окружающей действительности и искусстве,
- развивает творческие способности, умения и навыки чувствовать и создавать красоту в окружающей жизни, дома, в быту;
- развивает понимание красоты в человеческих отношениях, желание и умение вносить красоту в быт.

В нашем городе существует несколько театров, множество театральных коллективов, кружков и студий. Старейший театр нашего региона – Областной театр им. Луначарского. Для молодежи – театр Юного зрителя, для детей существует «Кукольный дом», для любителей не стандартного, не «классического» искусства - «Театр Доктора Дапертутто». Театральное искусство любимо нашими жителями. Посещение театра всегда подобно празднику! Но, к сожалению, не всегда жители области могут это сделать. Не все могут позволить себе приехать в областной центр для посещения спектакля. Поэтому создание передвижной мобильной сцены для театральных представлений может стать отличным решением этой проблемы. Такую сцену можно установить в любом месте города, на площади, в парке, сквере, перевезти ее в отдаленные районы и города нашей области. В своем проекте я решила разработать концепцию такого мобильного сценического пространства.

Перед началом работы я провела небольшой опрос (см. приложение 1). Было опрошено 265 человек разных возрастных категорий. Большинство людей указали, что они очень заинтересованы в театральном искусстве (70%). 106 человек (45 %) посещают различные театральные представления основном это взрослые и пожилые люди. Абсолютно все из опрошенных ответили, что мой проект им интересен и театральная сцена необходима. (84 %) респондентов считают, что интересно было бы посещать представления вместе с семьей и хотели бы расположить его обязательно в общедоступном месте (парки, скверы и т.д.). Таким образом, мы видим, что тема моего проекта интересна и актуальна на сегодняшний день. Такая сцена может использоваться разными театральными коллективами нашего города, оборудование на ней монтируется в зависимости от замысла спектакля. Но декораций должно быть минимальное количество, т.к. основной декорацией служит сам города, улица или площадь.

Традиция уличных театров зародилась задолго до появления театрального искусства как такового. Поэтому, можно считать, что «все новое – это хорошо забытое старое». История уличных театров очень интересна, и богата традициями. Но главное – это связь со зрителем, эмоциональное воздействие и взаимодействие. Свой проект я назвала «ТЕАТР ряДОМ!» не

случайно. Ведь прикоснуться к прекрасному миру театра просто необходимо каждому! Вполне вероятно, что в дальнейшем в нашем городе может возникнуть уличный театр, как самостоятельная культурная единица.

Таким образом, мы видим, что влияние театрального искусства не человека очень важно, театр воспитывает, обогащает внутренний мир человека. Но необходимо расширить его влияние, познакомить большее количество людей с театром. И мой проект мобильной сцены для театральных представлений является актуальным.

3. История возникновения и развития улично-площадного театра.

Его роль в искусстве и культуре.

Рассмотрим историю возникновения и развития такого направления театрального искусства как улично-площадной театр (далее УПТ). Это направление деятельности театра мало изучено. Но УПТ обладает целым набором свойств и качеств, как роднящих его с классическим театром, так и отличающих от него:

- во-первых, УПТ предполагает как соблюдение всех законов классического театра, так и использование не только прямого обращения к зрителю, но и непосредственное вовлечение последнего в действие;

- во-вторых, УПТ очень демократичен по своей сути: декорациями спектаклей могут быть улицы и площади, стадионы и арены цирков, водные акватории и лесные массивы, а зрителями — тысячи, десятки тысяч людей, свободных в любой момент прийти и уйти, не нарушая сценического действия;

- в-третьих, если театр — искусство синтетическое, то УПТ — это высшая форма синтеза, когда органично сочетаются танец и слово, пантомима и документ, цирк и песня, кино и опера, классика и злободневность;

- в-четвертых, УПТ — это система социально-художественной коммуникации, модель взаимодействия людей, в ходе которого укрепляется структура общественных процессов, выявляющих реальное бытие человека.

Кроме этого, УПТ имеет древнюю историю. Так, например, известно о флиаках — народных импровизационных комических сценках, получивших особое распространение в IV–III вв. до н. э. в античной Греции. Исполняли данные сценки одноименные греческие уличные театры, сведения о которых ограничиваются общим определением жанра, а информация о сюжетах, исполнителях и костюмах получена по терракотовым и глиняным статуэткам, по изображениям на вазах, датируемым от конца V в. до последних десятилетий IV в. до н. э. Существовал в Древней Греции и уличный пантомимический театр — представления, где всё («панта», как говорили греки) изображалось с помощью танца и жеста, без слов. Несомненно, флиаки и пантомима не просто перекочевали впоследствии в культурную жизнь Древнего Рима, но и оказали влияние на древнеримские ателланы — небольшие пьески комического содержания.

Следующим этапом в развитии УПТ стала средневековая Европа с её городскими ярмарками, мистериями, полулитургической и литургической драмой, *commedia dell'arte*, с уличными бродячими труппами гистрионов, а также шпильманами (Германия), жонглёрами (Франция), менестрелями и вагантами (Англия), хуглярами, гангарильями, бохигангами (Испания). Практически вся деятельность античного и средневекового УПТ подчинялась основным функциям развлечения публики и сатиры на окружающую действительность. Причем развлекательная функция позволяла добывать средства к существованию, а сатирическая

отнодь не способствовала популярности УПТ среди «сильных мира сего», что приводило к репрессиям и гонениям на данный культурный вид деятельности.

Если же говорить о России, то существование УПТ здесь также уходит своими корнями в глубокое прошлое. Зачаточной формой УПТ можно считать ритуальные пляски, песни и обряды наших далеких предков, декорациями которых были естественные природные условия, а каждый человек являлся одновременно и актером, и зрителем.

Следующим этапом развития данного вида народного художественного творчества стали скоморохи. Откуда бы ни пришло в Россию искусство скоморохов, с юга ли (из Византии) или с запада — но уже в XI веке оно оказывается привитым и укоренившимся в обиходе народной жизни у восточных славян. Уже у скоморохов, наряду с актерами-любителями, можно заметить образование своеобразных профессиональных кланов, где мастерство вместе с игровым и музыкальным материалом передавалось из поколения в поколение, а учеников учили скоморошьему делу как и любому другому ремеслу.

В XVI–XVIII вв. происходит разделение русского народного театра на две части: светский профессиональный театр, где пространство четко делится на «актеров» и «зрителей», и балаганный, «низовой» театр, который является продолжателем традиций скоморохов, и где разделение на «актеров» и «зрителей» носит достаточно условный характер.

Отцом же профессионального русского площадного театра можно считать выдающегося режиссера-новатора и педагога В. Э. Мейерхольда. Он в первые годы советской власти в своих постановках в театрах РСФСР-1, ГосТИМ и ТИМ, ломая привычные рамки театрального сценического действия, стремился вывести театр к широким народным массам. Его сценическими площадками были улицы и арены цирка. Кроме этого, В. Э. Мейерхольд смело вводил в число действующих лиц как организованные массы людей (отряды матросов и солдат), так и отдельных зрителей.

Говоря об УПТ, нельзя не упомянуть о так называемом «театре агитпропа», появляющегося в моменты острого политического кризиса, и сходящего со сцены сразу же, как только ситуация стабилизируется. Он представляет собой форму анимации (театрального действия), имеющую целью вызвать интерес публики к социальной или политической ситуации. Он появился после Великой Октябрьской революции 1917 года и получил особое развитие в СССР и в Германии после 1919 года.

Современное развитие нового театрального течения в России связано, в первую очередь, с именем Вячеслава Полунина, ставшего организатором акции, которую можно считать началом современного этапа развития уличных театров России — Всесоюзный фестиваль уличных театров в Ленинграде (1987).

УПТ сегодня в культуре выступает не только как развлекательное действо, но и как коммуникативное средство, форма общения в разнородной городской среде. В данном случае под театром понимается особое средство городского общения, занимающее специфическое место в структуре и иерархии общения в городской культуре и осуществляющее важные социально-психологические функции, в частности, функции поддержания целостности городской общности и регуляции ее эмоциональной жизни.

Таким образом, история возникновения и развития УПТ в мировой культуре дает нам право вывести его определение: уличный площадной театр сегодня — это разновидность универсального языка культуры, особая форма театральной знаковой системы, вид зрелища, относящийся к самым древним видам театрального искусства. Вся многовековая история УПТ говорит о том, что он не просто интересен народу — он почитаем потому, что в основе своей

социально значим, он современен и актуален, мгновенно откликается на все происходящее вокруг, он демократичен и доступен любому зрителю, он «говорит» с народом на одном языке.

4. Использование сборно-разборных конструкций для создания мобильной сценической площадки

В своем проекте я предлагаю создать театральную сценическую площадку, которую можно будет не только перемещать в необходимое место, но и легко трансформировать и менять наполняемость элементами в зависимости от замысла и сценария спектакля. Такое оборудование должно быть легким, быстро монтируемым, долговечным и безопасным. Изучая современные строительные материалы и конструкции, я пришла к выводу, что наиболее подходящими для таких целей являются сборные конструкции смешанного типа (с использованием различных материалов). В отличие от здания театра, которое является стационарным, сценическая площадка относится к временным сооружениям. Временные сооружения для проведения подобных мероприятий оказались более функциональны, нежели стационарные. Это произошло благодаря относительной дешевизне сборно-разборных конструкций, минимальной трудоемкости при возведении и демонтаже, удобству эксплуатации и возможностью выстроить объект практически на любой площадке, как в черте города, так и за его пределами.

Сборные конструкции из алюминиевых или стальных ферм позволяют в короткий срок оборудовать полноценную сценическую площадку для проведения театральных представлений. Из решетчатых модулей монтируется не только каркас сценического подиума, но и вышки для осветительной аппаратуры, пультавые, звуковые порталы. Конструкция ферм, из которых изготовлены стойки и системы подвеса, обеспечивает необходимую жесткость каркаса, способного выдержать вес оборудования. Модули, изготовленные из легкого и прочного алюминиевого или стального профиля, быстро монтируются в единую конструкцию. Одно из достоинств сборных систем – простой и надежный способ крепежа деталей. Сборные ферменные конструкции обладают повышенной жесткостью и устойчивостью к деформации, благодаря своей геометрической форме. При проектировании объекта, типоразмер и конфигурация ферменных элементов выбирается исходя из габаритов сооружения, его функционального назначения, условий эксплуатации и расчетной предельной нагрузки. Особые требования предъявляются к стойкам, опорам и системам подвеса, поскольку именно на них крепится многочисленное световое и звуковое оборудование, рекламные конструкции и видеоэкраны.

Возможность возведения из сборных конструкций оригинальных архитектурных форм появилась благодаря разнообразным стыковочным узлам и переходникам. Фермы крепятся под любым углом и могут образовывать объекты сложных очертаний. Для возведения типовых ферменных сооружений используются модульные системы стандартных конфигураций и типоразмеров. Но для возведения оригинального сценического комплекса могут понадобиться нестандартные конструкции. В этом случае производители сборных конструкций изготавливают ферменные элементы и детали крепежа, разработанные по индивидуальному эскизу. Такой подход позволяет совершенствовать уже имеющиеся конфигурации ферменных конструкций и находить новые технические решения.

Алюминиевые и стальные конструкции сборно-разборных сооружений удобны в эксплуатации. Они износостойкие и долговечные, стойкие к коррозии, рассчитаны на большое число циклов сборки-разборки. Для хранения и транспортировки элементы конструкций упаковываются в специальные кофры.

Сборно-разборные конструкции выставочных павильонов дают возможность монтировать оригинальные стенды, модифицируя и совершенствуя их по мере необходимости. Разборные ферменные конструкции удобны в эксплуатации благодаря своей универсальности, простоте сборки, компактности при хранении и транспортировке.

Тентовые сборно-разборные сцены стали неотъемлемым элементом любого массового мероприятия. Долговечность материалов, красочное оформление, отличные защитные свойства тентовых конструкций давно завоевали признание у организаторов концертов, шоу, выставок, спортивных и общественно-политических мероприятий.

Производители сборно-разборных конструкций непрерывно совершенствуют свои разработки, находя новые инженерные решения в области создания многофункциональных быстровозводимых сооружений.

Таким образом, мы видим, что современные сборно-разборные металлические конструкции являются самым подходящим материалом для создания универсальной мобильной сцены. Применение модульных элементов позволит не только ускорить процесс монтажа, но и создавать интересные композиционные решения театральной сцены.

5. Мой проект-предложение

В практической части своей работы я представляю свой проект-предложение по созданию универсального сценического театрального пространства «ТЕАТР ряДОМ!» Создание пространства, на котором все элементы сцены гармонично перекликаются и взаимно дополняют друг друга, стала основной задачей разрабатываемой концепции проекта.

Обычно театральные представления показывают в специальных зданиях и сооружениях которые называют Театрами, для этого активно ведется строительство новых зданий, которые долгое время будут являться украшением нашего города. Эти объекты относятся к разряду постоянных капитальных сооружений, рассчитанных на долгий срок эксплуатации. Но не во всех отдалённых краях и областях города есть возможность расположить такие сооружения, для этого я предлагаю создать временное сооружение, которое можно будет демонтировать после окончания мероприятия. Его я предлагаю построить на основе сборных конструкций, что позволяет легко собирать и разбирать сцену, перевозить в необходимое место, делает такое сооружение экономически не дорогим. В нем имеется несколько платформ и уровней разной величины между которыми имеются переходы. Для осуществления театральной постановки нужны определенные условия, определенное пространство, в котором будут действовать актеры и располагаться зрители. Установка воспринимается как некое конструктивистское архитектурное сооружение, ажурная пространственная композиция установки осложнённая механическими декорациями в виде вращающихся колёс, композиция которого завершается двумя различными по высоте лифтовыми башнями. Это не столько развитый автономный помост, на котором (или около которого) играют актеры, сколько объемно-пространственная ажурная композиция, внутри которой разворачивается действие. Это не схематическое изображение или "конструктивистская" схема чего-то традиционного, а образ современного города (см. приложение 2).

6. Заключение

В заключении хочется сказать, что театральное искусство играет большую роль в жизни человека. Оно важно и необходимо для формирования гармонично-развитой личности. История театрального искусства имеет богатую историю, и особой страницей этой истории является развитие улично-площадного театра. На сегодняшний день он является особой формой театрального искусства, при этом несет в себе те же послы и выполняет ту же функцию, что и театральное искусство в целом. Одна из черт уличного театра – близость к народу, к зрителю. Поэтому предложенная мной концепция создания универсального сценического пространства «ТЕАТР ряДОМ!» является очень интересной и современной. Современные материалы и конструкции позволяют в полной мере решить проблему мобильности, прочности, долговечности и удобства использования. Модульные элементы позволят не только быстро и легко собирать и разбирать конструкцию сцены, но и создавать необходимые сценические декорации.

Основная задача театра – работать для зрителя, быть рядом с ним и при воплощении моего проекта в жизнь это станет возможным для многих жителей нашего города и области. И если вначале моя сцена задумывалась как мобильная единица, для использования всеми театрами нашего города, желающих выступить вне своих стен, то в дальнейшем, я надеюсь, может появиться и своя труппа улично-площадного театра и театр станет действительно театральным домом рядом со всеми!

7. Список литературы

Гачев Г. Д. Содержательность художественных форм : эпос, лирика, театр. – 2-е издание. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 2008.

Иллюстрированная история мирового театра / под ред. Д. Р. Брауна ; пер. с англ.: А. Можяева [и др.]. – Москва : Бертельсманн Медиа Москау АО, 1999.

Луков Вл. А. Уличный театр [Электронный ресурс] // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение» : [веб-сайт]. – Электрон. дан. – 2013. – № 3 (май – июнь). – URL: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2013/3/Lukov_Street-Theater/ (дата обращения: 03.12.2017).

Ярошенко Н. Н. Индустрия развлечений в пространстве современных культурных практик // Международный журнал исследований культуры. – 2017.

Приложение 1

Всего опрошено 265 человек

№ п.п.	Вопрос	Варианты ответа
1.	Интересуетесь ли вы театром искусством ?	Да/нет
2.	Где вы смотрите театральные представления?	Дома т.к. нет возможности посетить театр и т.д.
3.	Нужна ли передвижная сцена в городе и области?	Нет/да
4.	Стали бы вы посещать театральные представления	Да/нет
5.	Было бы интересно для вас посещение театральных представлений со своей семьей/ друзьями	Да/нет
6.	Где бы вы расположили передвижную сцену?	Указать свой вариант

Результаты опроса

№ п.п.	Вопрос	Ответ	
1.	Интересуетесь ли вы театром искусством ?	Да 185 ч.(70%)	Нет 80 ч.(30%)
2.	Где вы смотрите театральные представления?	Дома 156 ч.(55%)	Посещаю кружок/секцию и т.д. 106 ч.(45%)
3.	Нужна ли передвижная сцена в городе и области?	Нет 0	Да 265 ч. (100%)
4.	Стали бы вы посещать театральные представления	Да 222 ч.(84%)	Нет 43 ч.(16%)
5.	Было бы интересно для вас посещение театральных представлений со своей семьей/ друзьями	Да 222 ч.(84%)	Нет 43 ч.(16%)
6.	Где бы вы расположили передвижную сцену?	В парке/сквере 265 Ч (100%)	

